

Ellis Waterhouse

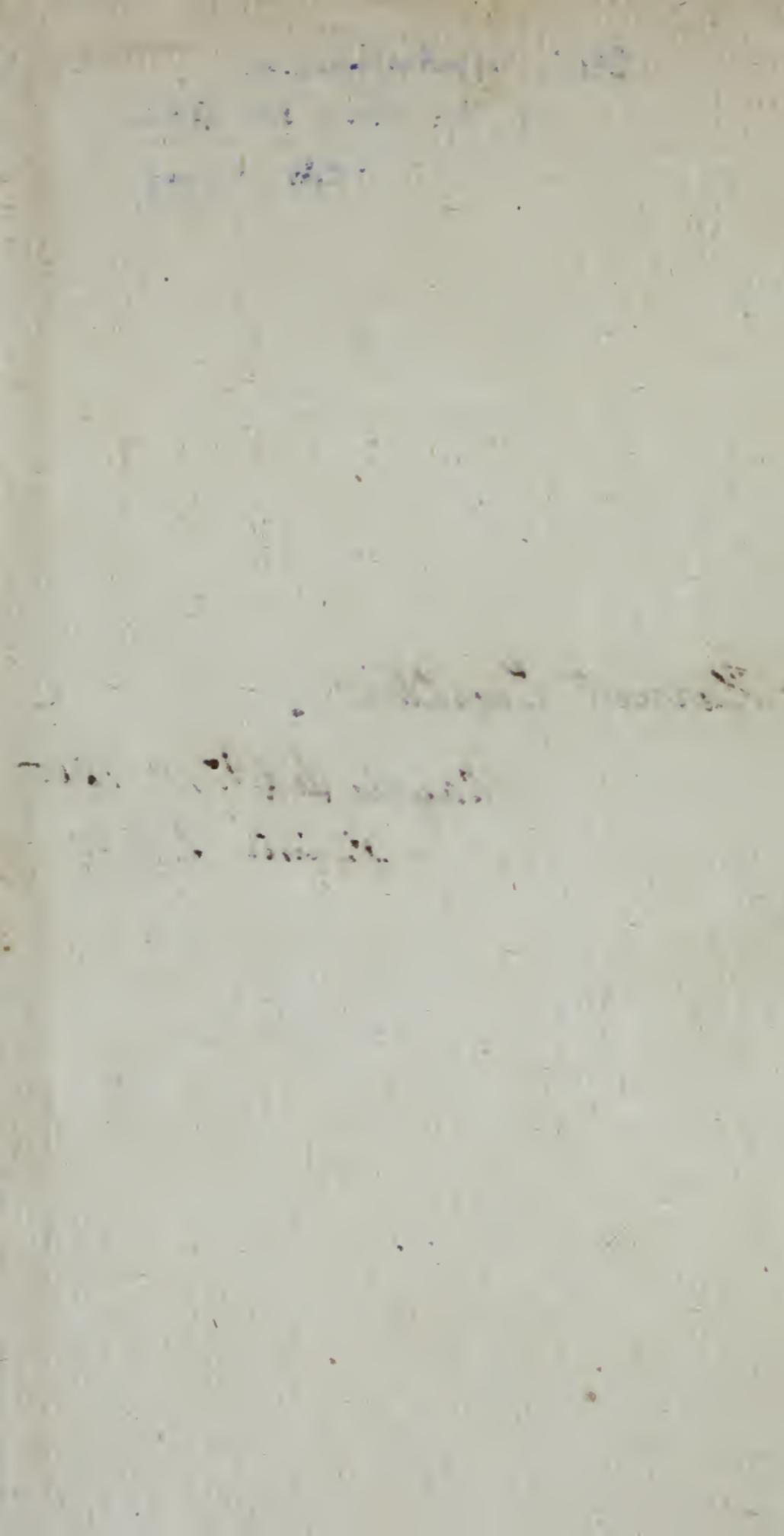
D. D. Ben Nicholson

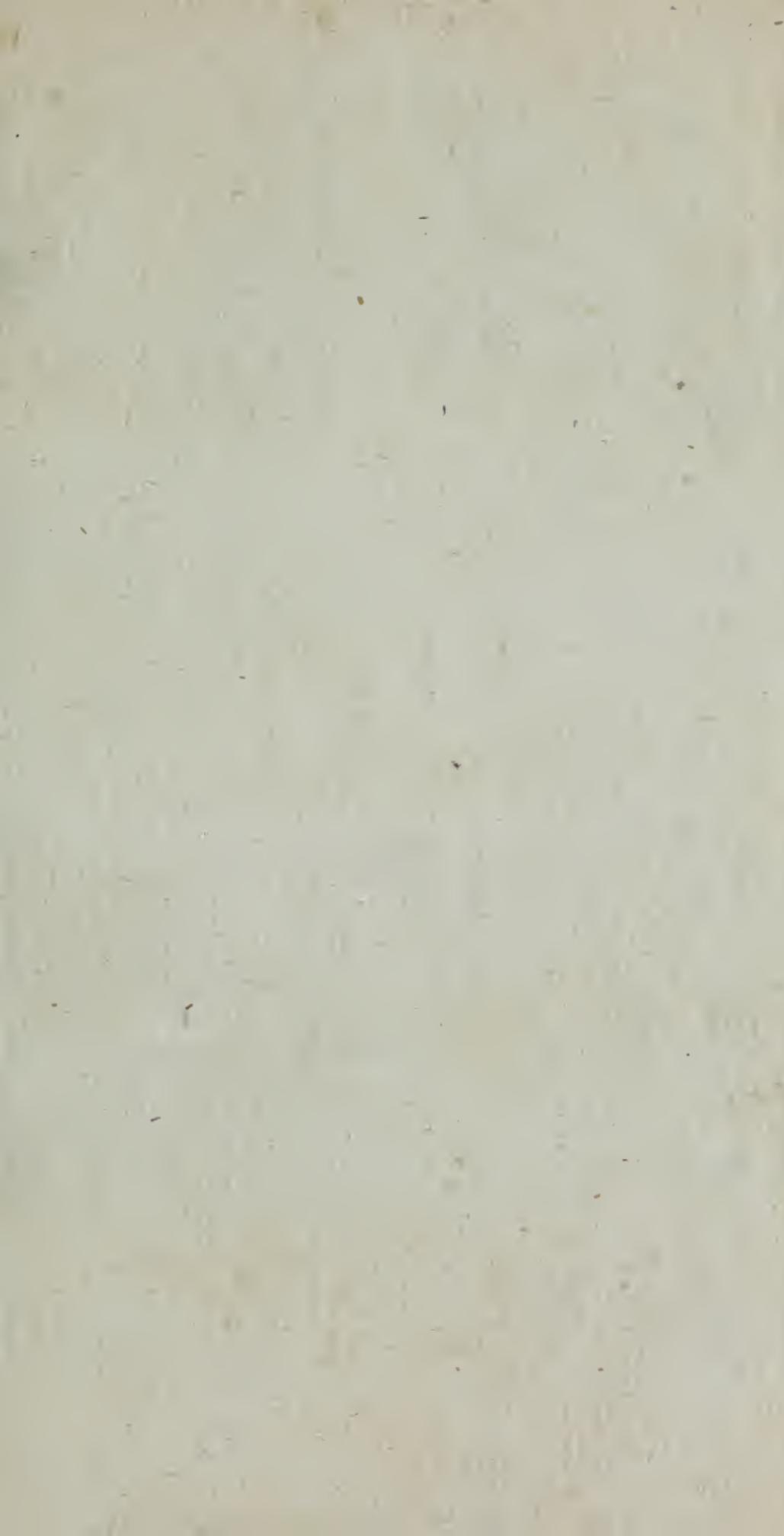
Feb. 1949

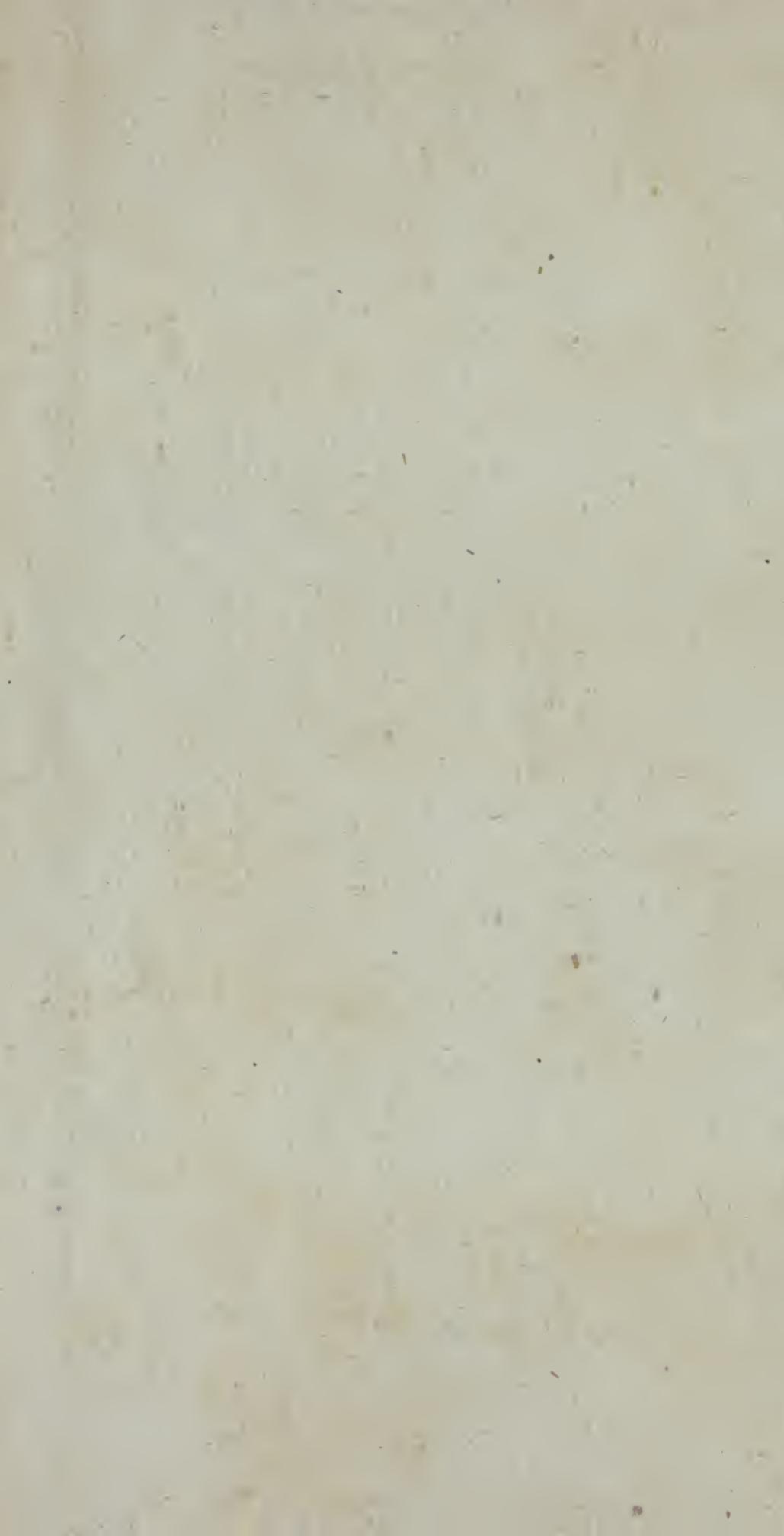
Harriet Quatkin

Baylis Sept. 15. 1825

Sto test. D. M. B.

CAV. GIOSUÈ REYNOLDS.

rañco. Corsi del.

Carlo Faucci scolpi.

DELLE ARTI DEL DISEGNO

DISCORSI

DEL CAV.

GIOSUÈ REYNOLDS

PRESIDENTE DELLA R. ACCAD.
DI LONDRA EC.

*Trasportati dall'Inglese
nel Toscano idioma*

IN FIRENZE

MDCCLXXVIII.

L' E D I T O R E

A C H I L E G G E

PArrà forse strano ad alcuni invasi troppo da spirito di patriottismo, che si faccia conto in Italia delle riflessioni e dei precetti sulle Belle Arti d'un Professor d'oltramonte; quando noi, tra' quali elle risorsero, e che da tanto tempo le coltiviamo, abbiain da esibire ad altri in buon dato, oltre gli eccellenti modelli della Greca e della Romana antichità, quei molti delle diverse

Scuole moderne , e gli scritti ancora de' più valenti Maestri . Ma se ben riflettan costoro, che gli ultimi venuti nel desiderio di pervenire al Vero ed al Bello della scienza umana , sono appunto quei Popoli , che fanno velocissimi avanzamenti , perchè sono in grado di profittare dei lumi e degli esempi di tutti gli altri , ed anno tutto l'ardore che inspira la concorrenza e la novità, senz'esser prevenuti da pregiudizj tradizionali ; essi conosceranno agevolmente che non è l' assunto mio sì strano , quanto sel pensano .

Non

Non intendo già di star qui ad esaminare in quale eccellenza si trovino adesso le Belle Arti nell' Inghilterra . Noi però siam testimoni oculari e quasi diurni, di quanti illustri personaggi di quella Nazione passeggino le nostre contrade, e con quanto zelo e premura ammirino, copino, studino e comprino, quand'è loro permesso, i capi d'opera dei valentuomini nella Scultura, nella Pittura ed in tutto ciò che dal Disegno proviene . Sappiamo ancora che i Professori di tali Arti vi son tenuti in o-

nore e premiati, più che in qual'altro luogo si sia; che l'Arte del Bulino vi è salita ad una perfezione in cui non erasi veduta giammai; e che finalmente Giorgio III. il Re di un Popolo egualmente favio e potente, già son ott'anni che vi à aperta un Accademia, dove à stabilito dei premj, e di cui à fatto capo e presidente il Cav. Gio: suè Reynolds, dotto insieme ed eccellente Pittore.

Noi non conosciamo questo Soggetto che pel suo Ritratto, stato già collocato tra gli altri celebri Mae-

stri in questa nostra Real Galleria, di cui diamo una copia al principio del Libro, e per questi suoi Discorsi, che ora per la prima volta vengon tradotti dall' originale Inglese nell' Italiano.

Dietro a questi fedelissimi attestati del vero merito di quest' uomo illustre, si può asserir con certezza che egli è un investigatore delle bellezze sostanziali delle Arti il più grande, il più imparzial giudice delle produzioni degli Artefici rinomati, e finalmente un adoratore ed un imitator sommo del nostro immortal Buon-

nar.

narroti; che è lo stesso che dire un genio egualmente straordinario.

I suoi Discorsi specialmente son così pieni di raffinatura di buon Senso e di Gusto in ciò ch'ei tratta, che pochi anno sottilizato tanto in simil materia, perchè pochi anno posseduto in egual grado la squisitezza delle regole, e l'eccellenza della pratica. Se il Vasari, che unì l'una e l'altra, fu chiamato eloquentissimo per la Storia ch'ei stese dei Professori eccellenti del Disegno, molto più dev'esser chiamato tale il Reynolds,
 ch

EX

che à scritto dei precetti dell'Arte, nel secolo in cui viviamo, colla stessa eloquenza.

Io per me penso che chiunque si ponga a legger questi Discorsi, ancorchè digiuno affatto di conoscimento nelle Belle Arti, specialmente nella Pittura, potrà essere in stato doppo tal lettura di farsi giudice delle diverse Scuole d'Italia, del loro diverso pregio, e di quello di ciaschedun individuo relativamente; tanto chiari sono i principj a cui riducesi in essi il Sublime, ed oltre a questo le varie specie del Bello!

x

Parlar di più in vantaggio di questo Libro, non farebbe un fargli servizio. Egli si è di tal natura, che o deve raccomandarsi da se stesso, o restar nella dimenticanza, se egli lo merita.

Che dirò io della presente traduzione? Ella è nata sul Tamigi e quasi sotto gli occhi dell' Autore, per la parte della corrispondenza dei sentimenti coll' originale; ma ella à preso nuova forma sull' Arno, quant' all' eleganza e alla correzione dello stile.

Quando il pensiero di pubblicar la presente tradu-

zio-

zione , incontri l'approva-
 zione dei Conoscitori , e che
 l' Autore Inglese continui a
 favorirmi i Discorsi che an-
 derà recitando nella stessa
 Accademia , mi farò un pre-
 gio di comunicargli al Pub-
 blico nella stessa guisa che
 ora fo , per l'avanzamento
 delle Belle Arti .

LETTERA DEDICATORIA
DELL' AUTORE
AGLI ACCADEMICI
PREMESSA AL DISCORSO
PRIMO

SIGNORI MIEI

L'Ordine che avete dato perchè questo mio Discorso si pubblichi colle stampe, m'è riuscito assai piacevole e lusinghiero; poichè non mostra soltanto come voi approvate il metodo di studio da me raccomandato, ma dà eziandio a quel metodo una tale aggiunta di peso e d'autorità, che non può essere a meno ch'è non venga pregiato e rispettato dai nostri Giovani,

A ni,

2
ni; i quali considereranno
l'opinione mia come l'opinione una-
nime di tutti Voi. Sono colla mag-
giore stima,

Delle Signorie Vostre

Umiliss. Obbedientiss.
Servidore
GIOSUE REYNOLDS,

DISCORSO PRIMO

*Recitato nel primo aprimento dell'
Accademia in Gennajo 1769.*

SIGNORI MIEI

LA munificenza Reale apre alla fine un Accademia, in cui le Arti del Disegno si possano metodicamente e con giusta norma coltivare; e questo evento, a considerarlo bene, farà pur dopo apparisca, non che ai Professori di esse, all'Inghilterra tutta di somma importanza.

Perchè un Impero come quello della Gran-Brettagna siasi rimasto privo per tanto tempo d'un fregio tanto confacente alla sua grandezza, non puossi assegnare veruna ragione che soddisfaccia, se non quella del tardo progresso delle cose, le cui ultime raffinature vengono sempre ad essere effetti ultimi del potere e dell'opulenza.

D'una Istituzione di questa fatta egli è un pezzo che se ne mossero parole da più persone come di cosa da riuscire mercantilmente vantaggiosa alla nostra Contrada. Ma un Accademia che venisse eretta sur' un fondamento così meschino, mal potrebbe effettuare i suoi stessi poveri fini; essendochè da una sorgente sì abietta non iscaturirebbe nè tampoco tanto di buon gusto da quindi riuscire di prò alle nostre manifatture: che per lo contrario, germogliando e fiorendo fra di noi le principali Arti del Disegno con libertà e nobilmente, fie pur forza che cotesti altri propositi secondarj e di minor momento si compiano da se stessi.

Felici noi, Signori miei, che abbiamo un Monarca, dal quale l'idea veramente degna d'una tale Istituzione fu concepita! Egli porge la mano alle Belle Arti come Capo d'un gran Popolo, d'un Popolo dotto, colto e ricco di mercatura; ed io non posso non mi congratulare con voi, i quali vedete finalmente esauditi i vostri lunghi ed accessi desiderj.

Le frequenti, ma sempre vane consulte, ch'io m'ò già tenute con molti
di

di voi per accozzare insieme un Accademia, son pure una prova, che il pensiero d'averne una non si farebbe ridotto mai ad effetto, senza l'aiuto poderoso d'un Re. Tempo già fu, che neppure un tale aiuto sarebbe riuscito giovevole; e perciò di quanto conforto non ci debb'essere il riflettere, che siamo alfine ridotti quì in un corpo, appunto in un tempo, che ogni circostanza pare ci prometta vantaggi non meno che onori!

Noi abbiamo di presente de' Professori di dette Arti nel nostro confesso assai più valenti di quel che l'Inghilterra non s'ebbe mai per l'addietro; i nostri Grandi fanno inoggi a gara nel mostrarsi amanti e giudici di esse; e le genti nostre anno ben molte superflue ricchezze onde guiderdonarne i coltivatori; e quello ancora che più vale, siamo protetti da un Monarca, il quale, conoscendo quanto il sapere e il buon gusto giovino alla prosperità de' regni, pensa di dover incoraggiare ogni arte, che tenda ad addolcire e a nobilitare la mente umana.

Egli è un pezzo che s'è osservato come le Belle Arti furono sempremai

incline a volgere il corso verso le parti d'occidente. I Greci si vuole che le riceveffero dai loro vicini orientali. Di Grecia elle tragittarono in Italia, donde si sparfero poi per la Francia, per la Fian-dra, e per l'Olanda, per un tempo que' Paesi, comechè con una luce alquanto debole rischiando. Ma, quafichè l'Oceano avesse arrestato il progresso loro, elle sono state quafimente un fecolo come neghittofe, infiacchite e intorpidite per mancanza di moto. Lusinghiamoci un momento, che fieno peranco vive, e che fieno alla perfine giunte in quefta noftr' Ifola. E' pare che il Re noftro brami di crederfelo, poichè le à provvedute d'un tanto maeftofo Albergo quale è quefto, onde fi rifolvano a far dimora dove fono sì grandemente onorate.

Ora però che il Monarca noftro à fatto tanto e per effe, e per noi, farà intieramente fallo noftro fe i noftri avanzamenti non pareggeranno la faviezza e la liberalità, che ci à afsembrati in quefto luogo. Mostriamo la noftra gratitudine con esibir zelo e prontezza; onde, quando i meriti noftri non eguagli-no i fuoi defiderj, almeno la noftra diligenza venga ad effer degna del fuo patrocinio.

Qua-

Qualunque però sia per essere la riuscita che faremo, di questo dobbiamo andar sicuri, che la presente Istituzione contribuirà per lo meno ad accrescere il nostro sapere nelle Belle Arti, e a condurci vicinissimo a quella eccellenza, che gli uomini di mente svegliata ben possono concepire e vagheggiare, ma non mai giungere a possederla perfettamente.

Il vantaggio principale d' un Accademia consiste in questo, che, oltre al somministrare de' buoni Precettori ad uno Studente, contiene altresì una copiosa scelta di buoni Gessi; e questi sono i materiali, di cui, chiunque à fior di senno, farà duopo si vaglia; poichè, senza cotali esemplari, anche i maggiori ingegni s' affaticherebbero indarno, e travierebbero. Studiando questi autentici documenti dell' Arte, uno può acquistare ad un tratto tutto quel sapere, che risultò al secolo presente dalla di mano in mano accumulata sperienza de' secoli passati, sicchè a forza di contemplare il lento e ritardato progresso de' nostri Predecessori, verremo a rendere il nostro più breve e più spedito. Lo Studente vedrà quì ad un occhiata tutte quelle

bellezze, che tanti e tanti Artisti consumarono per l'addietro tutti gli anni loro in rinvenire; e ciascuno di voi, pago degli effetti che esse producono, risparmiassi l'incomodo dell'investigare i mezzi onde furono scoperte e determinate. Quanti e quanti Uomini, dotati dalla natura d'abilità singolari, non à la nostra Nazione perduti, e solo per mancanza di questi vantaggi? Essi non potettero veder giammai le immagini di que' tanti Capi d'opera dell'ingegno umano, da' quali l'anima nostra viene ad un tratto infiammata, rapita e costretta ad un irresistibile approvazione.

Mi si dirà forse, che Raffaello non ebbe il vantaggio di studiare in un Accademia. Ma tutta Roma, e l'Opere di Michelagnolo specialmente, furono l'Accademia sua. Uno sguardo da esso dato alla Cappella *Sistina*, bastò per farlo di repente passare da uno stile secco, gotico, insipido, e perduto in troppo minute ed accidentali particolarità degli oggetti, ad assumer quello grande e magistrato, che alla precisione ed alla correttezza congiunge le generali ed invariabili idee della Natura.

Ogni qualunque Ginnasio si può di-

re che sia come contornato da un atmosfera di sapere, e che a ciascuna mente s'attacchi in esso qualche cosa, che s'amalgama quindi co' suoi propri originali concetti. Un sapere ottenuto in questa guisa, vien sempre a riuscire più generalmente grato agli altri ed utile a noi, che non quell'altro acquistato a forza d'insegnamenti privati, o di solitario meditare: oltredichè, egli è osservabile che un Giovane impara per lo più con agevolezza maggiore da' suoi compagni di studio, che non da' suoi Maestri, perchè le menti di que' suoi compagni anno più d'affinità colla sua, che non quelle da cui la medesima è di gran lunga trapassata; solo dagli eguali egli viene acceso di quel fuoco d'emulazione, che tanto contribuisce a' propri avanzamenti.

Sarebbe però cosa vana l'enumerare tutti i vantaggi, che dovranno risultare da questa Reale Istituzione. Il mondo sembra persuaso, che le Arti abbian bisogno d'esser protette perchè fioriscano, ed io mi dò ad intendere, che almeno in questa nostra Adunanza nessuno vorrà giudicarle immeritevoli di quella

cura e di quella sollecitudine, di cui il Re nostro à voluto onorarle.

Questo vanto io voglio frattanto affermare che noi potremo darci sopr'ogn'altra Nazione; cioè, che non avremo alcuna cosa da disimparare. Una tal laude è molto ben dovuta a' nostri presenti Artisti, che, sino al segno a cui son giunti, non anno fatto se non bene. Gli sforzi degl'ingegni nostri faranno per l'avvenire incamminati verso i loro giusti oggetti, nè avverrà nella nostra quello che avvenne in altre Scuole, dove chi corse innanzi agli altri non fece talora se non che allontanarsi più degli altri dalla debita via.

Persuasò com'io sono di questa buona opinione de' miei compagni in questa intrapresa, male mi starebbe il farla da Precettore con alcuno di essi: ma, perchè altre Istituzioni di questa sorte anno altrove fatto un infelice riuscita, e perchè egli è naturale che si rifletta con rammarico a quel tanto che altri avrebbero potuto fare, i quali pur fecer pochissimo, siemi permesso l'accennare così di passo come si sfugga il cadere in certi sbagli, e come si vengano ad evitare certi errori generali, lasciando

quin-

quindi all' arbitrio de' nostri principali Membri il rigettare o l' adottare i miei suggerimenti, come farà loro più a grado.

Io vorrei dunque sopra ogni cosa raccomandare ai nostri giovani Studenti, d' uniformarsi a quelle norme dell' Arte, che sono state dietro ad una lunghissima pratica stabilite da' più insigni Maestri che il mondo abbia mai avuti. Considerino essi come scorte infallibilmente sicure, e come oggetti d' imitazione anzichè di critica, tutte le immagini in gesso di quelle Figure, che sono venute fino a noi un secolo dopo l' altro, come Figure perfette, essendo io persuaso che questo sia il solo efficace mezzo onde avanzarsi nelle Arti, e che chiunque comincia la sua carriera con de' dubbi e degli scrupoli intorno a tali Figure, perverrà all' estrema vecchiezza senz' essersi bene stabilito ne' primi rudimenti; potendosi fissare come per assioma, che colui il quale troppo presto confida ne' propri lumi, à finito di studiare prima d' aver cominciato. S' abbracci dunque ogni opportunità di bandire da noi quella comune, ma falsa opinione, che le regole sieno ceppi all' ingegno, mentr' esse son difatto ceppi a chi non à ingegno.

gegno. L'armatura grave, che serve ai forti di difesa e d'ornamento, non riesce che di peso e d'ingombro a chi è debole ed inetto; l'opprime anzichè difenderlo. A suo tempo, e quando gli Scolari diventeranno Maestri, si verrà a considerare quanto di libertà uno s'abbia a pigliare rispetto al trascurar le regole, e come l'uom possa

Strappar di là dall' arte una bellezza ()*

per dirvela colle parole del nostro *Pope*. Quando faremo iti collo studio tanto in sù quanto si può andare, egli è allora che potremo forse principiare a trascurare alquanto le regole: ma non si disfaccia il palco se non s'erge prima l'edifizio.

I nostri Professori di pittura compiacciansi dunque di badare principalmente a quegl' ingegnosi nostri Studenti, i quali, perchè più innanzi degli altri son giunti a quel pericoloso punto ne' loro studi, da cui tutto il loro futuro ben fare à da dipendere. Egli è naturale a quel-

(*) To snatch a grace beyond the reach of art.

quella loro età, che le loro menti vengano più rapite dagli oggetti dilettevoli, che dagli utili, e che loro piaccia più affai una splendida negligenza, che un esattezza penosa. Il compor presto, e il maneggiar la matita e il pennello con vivacità, o come si suol chiamar, da maestro, sono cose per vero dire, che lusingan la mente d'un giovane, e divengon per conseguente gli oggetti della sua ambizione. Egli pone tutta l'anima sua in moto per bene imitare quelle sfolgoranti perfezioni, il giungere alle quali non gli riesce gran fatto laborioso: ma dopo d'aver consumato del tempo assai dietro ad un sì frivolo modo di studiare, difficil cosa gli sarà poi il ritrarfene, non dandosi forse un solo esempio di chi sia tornato ad uno studio scrupolosamente esatto, quando la mente gli sia stata un tempo sedotta e portata via dal facile e dal brillante. Il lavorare a quel frettoloso modo ne toglie in gran parte il potere d'avanzarci verso il vero, e durante l'adolescenza si può esser bravi in questa guisa; ma non isbagliamo l'ombra pel corpo, e non ci diamo ad intendere, che l'eccellenza dell'Arte consista in quella meccanica facilità, mentre

tre non è che un semplice ornamento, e del cui merito pochi possono giudicare se non son Pittori.

Cotesta pare a me, che sia la più pericolosa sorgente del mal fare; ed io ne parlo per prova, e non già come d' un fallo, in cui si possa forse cadere, ma sibbene come d' un fallo, in cui tutte le Accademie forestiere sono attualmente cadute. I loro Maestri si compiacciono peravventura d' una tale immatura destrezza ne' loro Discepoli, e applaudono forse a quella loro velocità nel disegnare, a costo però della correttezza che bisogna principalmente studiar d' ottenere.

Nè sono i giovani soltanto spinti dalla frivola ambizione di passare per valentuomini innanzi al tempo; ma eglino anno pure la loro naturale pigrizia dall' altro lato. Il travaglio che si richiede per diventar esatti, li atterrisce: l' impeto loro non si confà con la lentezza d' un assedio regolare, e vorrebbero pure pigliar la rocca d' assalto. E' bramano di trovare alcun breve sentiero, che li conduca tosto ad esser perfetti, e agognano a portarsi via il premio senz' andar tanto per la lunga quanto le indispensabili regole prescrivono. Battasi dunque

que loro bene in capo la massima, che non s'acquista celebrità se non con somma fatica, e che non avvi metodo di riuscir buon Pittore senza grave difficoltà, sia l'ingegno quanto grande si voglia.

Facciamoci a leggere le vite degli Artisti più insigni, ed ogni pagina ne dirà come la maggior parte del loro tempo era speso nello studiare, e che il loro crescere in istima era loro uno stimolo onde facessero sempre meglio. Per convincerci dell'assidua perseveranza loro nel far bene, basta vedere con qual metodo procederono nel condurre a capo le lor opere più celebri. Conceputo un soggetto, formavano primieramente molti schizzi, traendo poi da quegli un Disegno finito del totale: dopo di che facevano altri correttiissimi Disegni di ciascuna parte presa da se; vale a dire, teste, mani, piedi, pezzi di pannelleggiamenti e simili. Venivano quindi a fare il Quadro, che si toccava e si ritoccava tuttavia dal naturale. De' Quadri dipinti a questa faticosa foggia ne pajon ora fatti per forza di magia, o sivero fatti di getto da un qualche uomo dell'altro mondo.

Intanto però che si raccomanda agli
Stu-

Studenti l'essere così attivi, osservino i Signori Ispettori, che l'attività di quegli sia della vera, che sia diretta bene, e rivolta a degni oggetti. Gli Studenti non vanno sempre innanzi, comechè si stieno sempre studiando. Fà duopo che volgano le loro forze da quel canto dell'Arte dove sono le difficoltà maggiori; vale a dire, dal canto che la distingue come Arte liberale, senza sciupare il tempo e la fatica dietro a quelle parti che non sono che abbellimenti.

Invece di lasciarli gareggiare a chi s'abbia la mano più spedita, bisogna dir loro che apprendano a vincersi l'un l'altro nella purità e nella correttezza de' contorni. Invece di fare a chi troverà la tinta più viva, o, ghiribizzando curiosamente, a chi darà un tal lucido a' panni che appariscan veri, sia l'ambizione loro diretta a vincersi l'un l'altro nel piegarli con vaghezza, e nel dare della grazia e della dignità alla figura umana.

E poichè ò principiato a dire, mi sia permesso di porre eziandio sotto il riflesso de' Signori Ispettori un'altra cosa, che pur è di momento sommo, e che nell'opinione mia vien troppo trascurata in tutte le Accademie straniere
da

da me vedute. Parlo dell'errore che in quelle si commette, soffrendo che gli Studenti non disegnino il Nudo tal quale lo anno davanti agli occhi, cosicchè i disegni che ne fanno s'assomigliano poi a quello soltanto nell'attitudine. Essi ne cangiano questa e quella fattezze, giusta quell'idea vaga ed incerta che anno della bellezza, e l'esprimono come sembra loro che dovrebbe stare, anzichè come stà. Questo è, secondo me, l'intoppo che à più ritardato il corso d'affai Giovani, che pure avevan di molto ingegno; ed io penso, che l'uso di correttamente disegnare gli oggetti che veggiamo, ne renda col tempo atti a far lo stesso degli oggetti che immaginiamo. Chi s'avvezza a copiare con puntualità i Nudi che egli a presenti, non solamente acquista l'abitudine d'essere esatto e preciso, ma s'avvanza d'ora in ora nel conoscimento della figura umana; e quantunque ad un Osservatore superficiale sembri che un Giovane vada troppo lentamente innanzi, vedrassi pure al fin del conto come sarà capace di trovar da se, e senza dare in bizzarrè stravaganze, quella bellezza e quel garbo, che avrà poi a dare alle opere sue più finite; co-

fa non ottenibile da' moderni, come noi fu dagli antichi, senza un attento e ben comparato studio della figura umana.

Un tal metodo pare a me che dovrebb'essere tanto più seguitato, quanto che fu il metodo de' più grandi Maestri, come i loro Disegni fan fede. Diciamo solo del Disegno fatto da Raffaello pel suo Quadro della *Disputa del Sacramento*, il qual Disegno è reso inoggi assai comune da un rame del Conte di Cailus. E' si vede, che Raffaello fece lo schizzo di quel Quadro sopra un Nudo o Modello, e il costume suo di sempre copiare con esattezza le forme postesi dinanzi, può scorgersi dall'aver dato nel suo schizzo a ciascuna figura quella stessa berretta, che quel suo Nudo aveva casualmente in capo. Tanto servilmente copiava quel grand' Uomo, anche quando fu giunto per consenso universale ad essere perfettissimo sopr' ad ogn' altro!

Io ò altresì viste delle Figure d' Accademia d' Annibale Caracci disegnate con tutti gli accidenti del suo originale, comechè talvolta egli si pigliasse poi bastanti licenze ne' suoi Quadri; e cote-
sta rigida esattezza, tanto lontana dalla
pratica

praticà d'oggidì, in voga nelle Accademie straniere, io non posso non la raccomandare alla savia considerazione de' Signori Ispettori. Compiacciansi essi di riflettere, se non derivi da questa cagione, che molti Giovani deludono sì soventi l'espettative altrui, mostrandosi all'età di sedici anni più che Giovani, e meno poi che Uomini all'età di trenta.

Un tal metodo insomma non può riuscire pernicioso, se non quando gli Studenti abbiano pochi Nudi da copiare, perchè in tal caso, disegnando di continuo la stessa persona, s'accostumano a non ne scorgere i difetti, e a sbagliare il brutto pel bello. Ma non v'è pericolo che questo abbia ad essere il caso nostro, poichè i Signori del nostro Consiglio si son risoluti, che l'Accademia sia fornita di molti Nudi; e per vero dire, quelle Leggi fatte dalle Signorie loro, che vi verranno tosto lette dal nostro Segretario, onde s'imprimano vie maggiormente nella vostra memoria, rendono vano il mio estendermi più oltre su questo punto. Invece dunque di trattenermi con più parole, permettete, Signori, ch'io lasci correre le mie brame, ed esprima la mia ferma speranza,
che

che questa Istituzione abbia a corrispon-
dere all' aspettativa del suo Reale Fon-
datore; che l' Età presente abbia a far a
gara con quella di Leon Decimo; e che
la *Dignità dell' Arte agonizzante*, per
parlar coll' espressione di Plinio, voglia
risuscitare nel felice Regno di *Giorgio
Terzo*.

DISCORSO SECONDO

*Recitato in occasione della distribuzione
dei premj fatta per la prima
volta in Dicembre 1769.*

ORNATISSIMI GIOVANI

IO mi congratulo con voi (a) dell' onore che v'è stato fatto pur ora.

Grande è l'opinione mia de' vostri meriti; così potes'io mostrarvi qual caso io ne faccia, e non già col profondervi delle vane lodi, ma sibbene in un modo che avesse ad esservi giovevole! Permettetemi però che io mi provi ad accennarvi una maniera di studio, che possa rendere i vostri futuri progressi eguali ai passati; e nell'atto che io v'applaudo per conto del molto che avete già fatto, lasciate che io vi rammenti il molto

to

(a) Dei premj ottenuti da cert' uni d' essi.

to che vi rimane peranco a fare, onde al sommo dell'Arte possiate prestamente arrivare.

Mi giova lusingarmi, che la mia lunga speranza, e quella pertinace affiduità da me usata nello studio della Pittura, m'abbiano a risparmiare la taccia di soverchiamente vano, quando m'accingo ad offerirvi alcuni suggerimenti, che a dirvela schietta, anno in gran parte l'origine loro da quegli stessi sbagli da me commessi, quando mi posi anch'io per questa medesima via. La storia de' falli nostri e degli altrui, abbrevia non diradando il cammino che conduce al vero; e comechè nessun metodo ch'io possa additarvi, vaglia per se stesso a rendervi come d'uomini, potrà però, se non altro, impedirvi dal logorare invano una troppa parte delle forze vostre.

Ragionandovi dunque della teorica dell'Arte nostra, io non farommi con voi a considerarla, se non da quel lato che risguarda il metodo de' vostri studi; e dividendo il dipingere in tre distinti periodi, darò per concesso, che abbiate già passato il primo, il quale si limita a' rudimenti, e che comprende una facilità nel disegnare qualsivoglia oggetto, una
me-

mediocre pronteggiare i colori, ed un conoscimento delle più semplici ed ovvie regole del comporre.

Questo primo grado di sapere nella Pittura, è come chi dicesse la Grammatica della medesima. Chi l'ha già imparata può far conto d'esser provvisto del bisognevole per volgersi quindi a qualunque parte di essa che gli piaccia di più accuratamente studiare che non un'altra. La facoltà di disegnare, di modellare, e di porre insieme i colori, chiamasi a buona ragione il Linguaggio dell'Arte, ed i premi da voi testè riportati, provan pure che avete già fatto del progresso non poco in cotesto Linguaggio.

Quando un Artista s'è una volta reso atto ad esprimersi con qualche grado di correttezza, egli è allora che debbe affrettarsi a raccogliere de' soggetti da esprimere, mettendo insieme un capitale d'idee, da combinarsi poi e da variarsi, a misura de' bisogni che esso avrà di giorno in giorno. Egli è adesso nel suo secondo periodo di studio, e deve pur ora esser l'impegno suo di procurar di sapere tutto quello che s'è finora saputo, e fatto. Istruito fin quì da un Pre-
cetto-

cettore, e debbe d'ora in poi considerare l'Arte medesima come maestra sua, preparando la mente a de' precetti più grandi e più generali. All'Arte stessa egli à ora a rivolger l'occhio: a quell'Arte che vive, e che stà per così dire insegnandoci nelle opere degli antichi e rinomati Professori. Le tante perfezioni, che vanno quà e là sparse per le opere dei suddetti, debbonfi adesso riunire in una general'idea, la quale da quì in poi à da servire a regolare il gusto dell'Artista novello, e ad ampliargli la fantasia. Aveno davanti agli occhi una varietà infinita di grandi Esempjari, egli non darà adesso in quelle strettezze e in quelle povertà di concetti, nelle quali cade chi non ammira che un maestro solo, e si discrederà di doverne seguir uno solo, come dianzi avea fatto, sebben fosse ciò nelle sue parti più perfette. Questo periodo tuttavia, è tempo di soggezione e di disciplina secondo la scorta di buoni Precettori, ancorchè non occorra che lo Studente segua alla cieca l'autorità d'uno solo, quando può consultarne molti; nè farà mai male a diffidare del proprio talento, e a temere di non travviare in qualche sentiero, dove non sia im-

pressa

pressa orna d'alcun antico Maestro.

Il terzo ed ultimo periodo manda lo Studente libero affatto dal ritegno di qualsivoglia autorità, e lo lascia del tutto in balia della sua propria ragione. Fidandosi adesso del suo privato senno, giudica come più gli piace di que' diversi modi, da cui diverse varietà di bellezze derivano. Nel periodo precedente e' non cercò se non di conoscere e d'accozzare il meglio dovunque si trovava, in una sola idea di perfezione. In questo egli impara a distinguere, l'una dall'altra, quelle perfezioni che non possono andar di conserva; e ciò richiede una somma cura, ed una sottigliezza somma d'esame.

Da ora in poi egli à da considerare se stesso come uno nella classe di quegli, a' quali ubbidiva dapprima come Precettori, ed à a far conto d'esser ora Signore di quelle regole medesime, che lo assoggettavano per l'addietro. Non paragonando più adesso una coll'altra le Opere degli Artisti, ma sibbene l'Arte stessa colla Natura, corregge i falli altrui, supplisce alle altrui scarsezze, e dietro al suo proprio esame aggiunge quelle perfezioni di suo, che l'industria di

chi l'ha preceduto non potette aggiungere. Avendo maturato bene il proprio senno, e ripienasi abbondevolmente la memoria, può adesso porre a cimento le forze della sua immaginativa. A quella mente che è stata in questa guisa disciplinata s'è oggimai a permettere, che s'abbandoni al più fervido entusiasmo, e che si arrischi a scherzare fin sull'orlo delle più bizzarre stravaganze. Quella dignità di pensare, che il suo lungo conversare con persone di mente ampia gli ha dato, si paleserà ora in ogni suo tentativo, cosicchè starassi da quì innanzi a crocchio cogli Istruttori suoi, non più come loro Discepolo o loro Imitatore, ma sibbene come Compagno, e come Rivale.

Eccovi, Signori miei, quali sieno i periodi dell'Arte nostra. Volgendomi però in particolare a voi, che veniste premiati pur ora pel vostro felice passaggio attraverso il primo periodo, non posso a ragione dar per supposto che abbisogniate tuttora d'ajuto negli studj elementari; onde non farò che indicare agli sguardi vostri il bello che stà lontano, e la via più breve che a quello ne guida, parlaudone però così superficial-

cialmente, e senza inoltrarmi in quel terreno che i vostri futuri Maestri anno a seminar essi, e senza scendere al dettaglio di que' documenti che a loro apparterrà il darvi, ed a voi il comprendere.

E' cosa da non si porre in dubbio, che una gran parte della vita d'ogni Pittore s' à da impiegare nell'accozzar insieme de' materiali, da porfi quindi in opera ingegnosamente. L'inventare, a dirla con sincerità, altro non è che un combinare variamente quelle immagini raccolte per tempo, e depositate nella memoria. Dal nulla non nasce cosa, e chi non à de' materiali, come gli potrà mai porre in opra?

Uno Studente, ignaro de' vani tentativi fatti da' suoi Predecessori per trovar nuove cose, presto si persuade della propria eccellenza, si figura che ogni sua anche minima invenzione sia una scoperta di grande importanza, e sbaglia ogni più frequentata spiaggia per un India nuova. Se si dà il caso che egli s'avvanzi alquanto oltre i suoi usati confini, si compiace di quelle quasi incognite regioni, che non son se non terre notissime, lasciate già più volte un pez-

zo indietro da que' che seppero molto meglio navigare di lui.

Le Opere prodotte da delle menti fu questo andare, anno dirado un aria originale, poichè il meglio che san fare è stato già fatto; e se tali lor Opere son pure in qualche parte dissimili da quelle de' lor Predecessori, nol sono in effetto che nelle irregolarità, nelle singolarità e nelle piccolezze. Di quì ne segue, che, quanto meglio conoscerete le Opere de' più valorosi Maestri, tanto maggiore verrà ad essere il dono dell'inventare, e tanto più saranno originali i pensieri vostri, comechè questo paja paradosso. Ma la difficoltà consiste nel determinare chi abbia ad esservi proposto per esemplare di suprema bontà, e per una guida più ficura d'ogn'altra.

Ad un Giovane di fresco sceso in Italia, molti de' presenti Pittori di quel Paese sono pronti a metter fuori de' precetti, ed a proporre le Opere loro come esemplari di quel Bello che pretendono di raccomandare: però ogni Pittor moderno, che ti dà se stesso per modello, può a buona ragione venir sospettato d'ignorante e di mal istruito del vero oggetto e dello scopo finale di quell'Arte

Arte ch'ei professa. Ponendosi dietro a siffatte guide, non soltanto lo Studente verrà ritardato, ma eziandio traviato dalla sua carriera.

A chi dunque ci fideremo, e chi ne additerà la strada per cui vassi alla perfezione? La risposta è prontissima: que' grandi Maestri, che anno avventurosamente fatto quel viaggio prima di noi, son quegli, da' quali verremo probabilmente condotti al desiderato fine coi passi i più certi. L'Opere loro, che anno già fatta fronte agli anni, è ben convenevole che sieno da noi preferite e venerate più di quelle de' moderni. La durata della loro fama è una prova molto convincente, che ella non fu effetto della moda e del capriccio. Eglino si son resi celebri, perchè seppero legar gli animi di tutti con un forte laccio di simpatica approvazione. Studiando continuamente le Opere di tali grand' Uomini non si correrà verun pericolo, e la difficoltà sola che ne rimarrà a vincere, farà, come le si abbiano a studiare per istudiarle bene: e questo, Signori miei, questo è quello ch'io voglio pormi ora ad investigare, come cosa di sommo rilievo.

Taluni, che non inalzarono mai la

mente ad esaminare in che consista la vera grandezza dell'Arte, e che giudicano dell'Opere d'un Pittore secondo che lo trovano eccellente o difettoso nelle parti meccaniche, si danno ad intendere che la teorica possa render capace un Pittore di meglio cianciare della pittura, ma non già di meglio dipingere. Quindi è che limitandosi unicamente alla pratica, s'affaticano senza posa a copiare servilmente le cose altrui, e pensano poi d'aver fatto del cammino assai in poco tempo quando ti presentano le più minute parti d'un qualche insigne Quadro esattamente copiate. Ma questo pare a me un assai tedioso ed erroneo modo di studiare. D'ogni composizione grande, senza punto eccettuarne le più pregiate, si può dire con verità, che molte parti non sieno se non *luoghi comuni*; e tali parti, comechè portino via molto tempo a chi le copia, pochissimo vantaggiose gli riescono. Io considero in generale il copiare, come una falsa maniera d'industria. Uno Studente appagasi di se stesso, perchè gli par pure d'aver fatto molto quando s'è dato dell'incomodo assai; ma, così facendo, non sà fors' altro che contrarre il pericolo.

coloso abito d'imitare senza scegliere, e d'affaticarsi senza un oggetto determinato. Perchè il così fare non richiede alcuno sforzo di mente, questa si addormenta in certo modo su quel lavoro, e le sue facoltà d'inventare e di comporre, le quali fa duopo di esercitare con isforzo, s'intorpidiscono e perdono il vigor loro per mancanza d'essere adoperate; e ben chiaramente si vede quanto sieno inetti a produrre veruna cosa propria coloro, i quali impiegarono molto del loro tempo in far dell'esatte copie dell'Opere altrui.

Chiunque suppone che le diverse doti e le varie idee, necessarie a chi cerca d'ottenere i primi onori nell'arte del dipingere, possansi acquistare per la via d'una fredda contemplazione d'alcuni pochi Capi d'opera, non ragiona meglio di colui, che bramando d'esser Poeta, si dà ad intendere che basti tradurre alcuni buoni Poemi per ben conoscere i fenomeni della Natura, i varj moti degli affetti umani, e i diversi accidenti della vita.

Il vantaggio del copiare, s'egli è pure un vantaggio, dovrebb'esser quello d'imparare a colorire: pure nè anco il

colorire s'imparerà perfettamente col solo copiare, nè l'occhio si farà gran fatto buono, quando non s'osservino le meglio colorite pitture attentissimamente. Guardandole e riguardandole più volte scoprirassi alla fine il modo di pennellaggiare, gli artifizj del contrapposto, la lumeggiatura e tutti quegli altri spedienti, per cui le tinte de' buoni Coloristi salirono in fama, e la Natura venne felicemente imitata.

Bisogna però ch'io vi dica, come alcune Pitture, a ragione celebrate pel loro bel colorito, anno sofferti tanti cangiamenti a causa della lordura e della vernice, che non è da maravigliarsi se non corrispondono più alla fama loro negli occhi d'un Pittore novello, o d'un giovane Studente. Un Artista, il cui senno siasi maturato per virtù de' suoi lunghi esami, guarda a quello che il quadro era un tempo, anzichè a quello ch'egli è di presente, essendochè ei possiede la facoltà di scorgere il vivo delle tinte attraverso l'oscurità che lo copre; e perciò l'imitare quelle Pitture tali quali ora appariscono, può riempier la mente d'uno Studente di false opinioni, e far sì, che divenga Colorista a suo modo,

do, ripieno d'idee egualmente remote dalla Natura e dall'Arte, e dissimili dalle genuine regole inculcategli da' suoi Maestri, e dalla reale apparenza delle cose.

Seguendo coteste norme, ed usando di queste avvertenze, quando voi avrete imparato con chiarezza e con distinzione in che consista il bel colorito, non potrete far cosa migliore che ricorrere alla Natura stessa, che avete pur sempre in pronto; in paragone della quale riescono languide e spossate anche le meglio colorite pitture.

Il metodo però di copiare non s'ha da rigettare affatto, poichè la pratica meccanica del dipingere s'apprende in gran parte per tal via: badate però di non copiare se non quelle scelte parti, che resero questo e quel quadro pregevole; e se avverrà che l'eccellenza d'un quadro consista nell'effetto generale che produce, sia bene il formare de' leggieri abbozzi del suo totale, e del general maneggio usato in esso. Quegli abbozzi poi abbiateli sempre a mano, perchè sieno la norma dello stile vostro. Invece di copiare i tocchi de' Maestri famosi, copiatene soltanto i concetti, e

senza porre il piede sulle loro vestigie, fate solo di camminare per la strada loro, industriandovi nello stesso tempo a pensare e ad inventare alla loro foggia. Sforzatevi a indovinare come un Michelagnolo o un Raffaello avrebber trattato un tale o un tal altro soggetto, e procurate di darvi ad intendere, che il quadro vostro à da esser veduto e giudicato da essi tosto che sia terminato. Anche un tal tentativo sveglierà mirabilmente le facultà vostre.

Ma perchè un mero entusiasmo non vi farà fare un gran cammino, vi proporrò, se vi piace, un modo che vi gioverà forse meglio, e che contribuirà con maggiore efficacia agli avanzamenti vostri, che non le stesse censure di quegli stessi Maestri, se si potessero pur sentire. Quello ch'io vorrei che faceste si è, che vi ponghiate a gareggiare con essi, dipingendo il loro medesimo soggetto, o facendo a prova un quadro come se avesse a servir di compagno a quello da voi giudicato un Capo d'opera; e terminato che l'abbiate, avvicinatelo a quello, e paragonateli diligentemente insieme, che così scorgerete e quasi toccherete con mano quello che vi manchi, e

ciò

ciò molto meglio che se vel dicessero i Maestri vostri, o per qualunque altro mezzo ne foste avvertiti. I veri fondamenti del dipingere si mescoleranno così co' vostri pensieri, e quell'esemplare che avrete davanti vi additerà come l'Arte si debba usare, e come aggiungere all'apparentemente ovvia semplicità della natura.

Le idee scolpite in voi per tal guisa da oggetti sensibili, riusciranno certe e definite; ed entrando ben addentro le menti vostre, non solo faranno più giuste, ma più durevoli eziandio, che non quelle inculcatevi dai precetti, che sempre riescono fuggiasche, mutabili e indeterminate.

Il metodo di paragonare gli sforzi vostri con quegli d'un gran Maestro, è una prova veramente severa ed umiliante; nè v'è chi se le sottometta, se non abbia delle viste grandi unite a bastevol coraggio per saper dispregiare la gratificazione di una vanità presente per un vantaggio avvenire. Quando uno Studente, operando a questa foggia, avrà cominciato a concepire un pò di buona opinione di se stesso, e a congratularsi seco della sua buona riuscita, l'andarsene

ne di buon grado ad un tribunale che giudichi l'Opera sua, e per conseguenza rintuzzi la sua albagia, e disapprovi la sua approvazione, è cosa che richiede risoluzione e disinteresse. A colui però, che ambisce di diventar eccellente, servirà di sommo conforto, l'esser convinto che fa de' passi innanzi; ed il primo passo è quello d'accorgersi de' propri falli. Oltre a questa benigna compensazione di quel disgusto, avvi ancora quell'altra, che ogni scoperta ch'ei farà, ogni lume che anderà acquistando, gli parrà un effetto della propria sagacità, ed otterrà pure una tanta fiducia di se stesso, che basterà a tener vivo l'ardor suo nella sua lunga carriera.

Ciascuno di noi debbe sapere a prova con quanta ritrosia, e per conseguente con quanta inefficacia si ricevano quegli insegnamenti che altri ne inculca. Pochi furono sempre quegli che impararono, quando non sieno stati i Maestri di se stessi. In questo caso si vuol bene al Maestro e si preferiscono i propri agli altrui precetti, i quali vengono ad essere più giovevoli, perchè s'introducono nella mente quand'è più disposta e più vogliosa di riceverli.

Per

Per rispetto a quelle Pitture che vi dovete sceglier per esemplari, piacerebemi v'appigliaste anzi all'opinione dei più, che non alla vostra propria. Vorrei, dico, che sceglieste quelle che son comunemente riputate insigni, anzichè seguire il capriccio vostro ed il gusto. Voi troverete a forza d'imitarle, che quantunque in principio non vi piacessero, le genti però non si sono ingannate nel giudicarne.

Non è cosa agevole l'additarvi quelle perfezioni, che son degne d'essere imitate da voi, e che vanno sparse quà e là per le varie Scuole. Forse proverommi a farlo in qualche altro Discorso. Perora non vogliovi raccomandar altro, se non che procuriate di sceglier un esemplare d'un buono stile nel dipingere, come parte del mestiero più immediatamente necessaria ad un giovane Studente. Lo stile nel dipingere egli è lo stesso che nello scrivere; vale a dire un possesso di adoperare i materiali, sianfi colori, o parole, che s'anno ad usare per esprimere i sensi ed i pensieri nostri. In questa parte sembra a me, che Lodovico Caracci siasi avvicinato più alla perfezione di qualunque altro. L'ampiez-

piezza della sua luce lontana da ogni affettazione di chiariscuri, la semplicità del suo colorito, che riempiendoti pur l'occhio bene, non ti toglie punto dal considerare il soggetto, e quell'effetto mirabile di que' suoi crepuscoli, che par che riempiano di splendore i suoi quadri, mi sembrano cose che s'acconcino meglio con de' soggetti gravi e maestosi, che quel più artificioso e vivo lume il quale veggiamo sparso ne' quadri di Tiziano; malgrado il dire del Tintoretto, che si pensò il colorire tizianesco essere il non *plus ultra*, e capace di dare del risalto allo stesso sublime di Michelagnolo, assicurando che se Michelagnolo avesse colorito come Tiziano, o Tiziano disegnato come Michelagnolo, il mondo avrebbe avuto un perfetto Pittore.

Ella è però sventura nostra, che delle Opere di quel Lodovico, ch'io vorrei raccomandare agli Studenti, non se ne trovino quasimente che in Bologna sua Patria. Il suo *San Francesco nel mezzo de' suoi Frati*, la sua *Trasfigurazione*, la *Natività di San Giambatista*, la *Chiamata di San Matteo*, il *San Girolamo*, e le sue Pitture a fresco in Casa Zampieri, sono tutte co-

se degnissime dell'attenzione d'uno *Stu-*
dente; ed io penso che chiunque d'essi
 viaggia, farebbe ottimamente a fermarsi
 in quella Città un pò più che non s'è
 usato di far per l'addietro.

In quest'Arte, come in molt'altre,
 s'incontran molti, che fanno mestiero
 d'additare il più breve cammino verso
 il perfetto, e molti spedienti sonosi in-
 ventati onde scemare in parte il trava-
 glio dello studiare. Nessuno però faccia
 troppo caso di tali vane promesse, non
 v'essendo verso di diventar peritissimo in
 alcuna cosa che per mezzo della fatica.
 E' però degno di molta lode quel for-
 te, che persevera ostinatamente in un
 lavoro, comechè la qualità dei medesi-
 mo non permetta troppo il vedere co-
 me ed a qual ragione si vada innanzi,
 facendoti, come lancetta d'orologio, av-
 vicinare al tuo fine senza che tu discer-
 na il tuo stesso moto. Il disegnar facile,
 come il facile suonare un qualche stro-
 mento, non s'ottiene se non a forza d'
 un esercizio incessante, cosicchè non oc-
 corre ch'io m'affatichi ad inculcarvi il
 bisogno d'un lavorare continuo, e a dir-
 vi che il matitatojo fa duopo averlo mai-
 sempre fra le dita.

Molti

Molti metodi vi parrà che possano condurvi a un disegnare esatto e facile; ma quello ch'io v'osorto ad abbracciare, è l'ingegnarvi a disegnar a memoria il Nudo, tostochè sarete ritornati a casa da quell'Accademia, che mi lusingo frequenterete con assiduità. Voglio anzi avanzarmi a dirvi di più; che il vostro perseverare in siffatto costume vi renderà atti a disegnar la figura umana con grande esattezza, e con quella stessa sorta di facilità che l'uomo scrive quando sa una volta farlo.

Che una tale facilità sia cosa ottenibile, lo testimoniano assai Membri di questa Accademia; siatevi però certi, che se non l'ottenete intantochè siete giovani, nol potrete più mai, o non senza la fatica di chi vuole imparar a leggere e scrivere nell'età più matura.

Quantunque però io v'abbia detto che lo Studente fa duopo che abbia sempre continuo l'esercizio del matitatojo, egli si deve anche ricordare come il pennello è lo strumento, per cui debbe salire in reputazione. Il consiglio adunque ch'io bramo imprimervi bene in mente si è, che vogliate dipignere gli studi vostri, anzichè disegnarli, ogniqualvolta
il

il possiate fare. Cotesco vi condurrà ad una facilità nell'adoprarè i colori, i quali a suo tempo verranno come da se sotto il pennello, anco senza che l'occhio vi badi soverchio. Se l'una delle due cose escludesse l'altra, non farebbe utile il darvi questo consiglio; ma, se il dipignere inchiude tanto il disegnare quanto il colorire, e se con un breve sforzo di risoluta diligenza e' si può venire a dipignere con quella stessa prestezza con cui si disegna, io non vedo che mai si possa apporre ad un tal esercizio, e perchè l'uomo abbia a far poco a poco quello che può pur fare ad un tratto.

Rivolgèndo lo sguardo a tutte le varie Scuole per considerarne le varie eccellenze, troveremo che questo fu il metodo praticato da quelle che più si distinsero nel colorire. La Veneziana e la Fiamminga, che debbono a quello molta della loro fama, anno con molti pochi Disegni arricchiti i gabinetti de' curiosi raccoglitori di essi. Que' di Tiziano, di Paolo Veronese, del Tintoretto, e del Bassano, sono a malapena tocchi, e sono indecisi per la più parte. Gli schizzi loro appariscono altrettanto rozzi in carta, quauto i loro quadri son belli

belli rispetto all'armonia del colorito. Il Coreggio e il Barocci ne lasciarono pochi, o forse nessuno, che fossero finiti; e nella Scuola di Fiandra il Rubens e il Vandyke fecero il più sovente i Disegni loro col colore, o in chiaroscuro: ed è cosa tanto comune il trovare gli studi della Scuola Veneziana e della Fiamminga fatti sulla tela, come lo è trovarli fatti sulla carta della Scuola Romana e della Fiorentina. Egli è vero che molti Disegni finiti vengono venduti per Disegni d'alcun Pittore Fiammingo o Veneziano; ma essi furono senza dubbio fatti o da' loro Intagliatori, o dagli Scolari loro, che ne vollero copiare i quadri.

Questi insegnamenti io mi souo azzardato a darvi, indotto dalla mia esperienza: ma perchè e' si allontanan soverchio dalle opinioni che corrono, io ve li dò con qualche renitenza, dichiarandomi pronto a disdirmi senza difficoltà, semprechè altri ve ne possa dar de' migliori. Uno però ve ne voglio aggiungere, a cui non si troverà che ridire se non dai presuntuosi, dagl'ignoranti e dagl'insingardi. Il documento è, che non vi fidiate giammai a quella qualità, che

da

da noi è comunemente chiamata *Genio*. Se avete delle doti grandi, fate di migliorarle coll'industria: se non ne avete che delle mediocri, supplisca l'industria alla mancanza. Tutto si otterrà da chi vorrà affaticarsi studiando col debito metodo; nulla, non s'affaticando. Senza entrare adesso in discussioni metafisiche sulla natura e sull'essenza del *Genio*, io voglio avanzarmi a dirvi, che chiunque farà assiduo nello studiare senza lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà, e sarà disposto a seguire con pertinacia l'oggetto che avrà in vista, verrà ad avanzarsi quanto chicchessia di coloro, che vengono considerati come largamente ricchi di doni naturali.

Ancorchè un uomo non possa sempre e in ogni luogo disegnare e dipingere, pure la mente si può in ogni luogo e sempre addestrare, quando si sieno accumulati de' buoni capitali. Tanto Livio, quanto Plutarco, nel dirci di Filopemene Generale rinomatissimo, ci anno dato un carattere maraviglioso d'una mente sempre volta al suo oggetto, e che giunse ad un segno assai più alto nel suo mestiero, a forza di studiarlo assiduamente, che non avrebbe fatto veruno di
que

quegli, i quali confidano unicamente nel loro Genio. Eccovi quì il luogo di Livio tal quale; e quadra appunto con quella pratica ch'io vorrei raccomandare a' Pittori, agli Scultori ed agli Architetti. „ Filopemene fu uomo insigne nel „ saperfi scegliere de' posti vantaggiosi „ quando s'accampava cogli eserciti; e „ tal divenne meditandoci sù in tempo „ di pace come di guerra. Semprechè „ viaggiando capitava a un qualche stret- „ to e difficil passo, s'egli era solo, „ fermavasi alquanto a considerarlo, e „ s'egli era accompagnato, chiedeva ai „ compagni qual cosa avrebber voluto „ fare nel caso che si fossero quivi ab- „ battuti col nimico a fronte, o nella „ retroguardia, o da questo o da quel „ fianco. Considerata la natura di que- „ sto terreno, verrebbe egli a noi coll' „ esercito schierato, o alla spezzata? E- „ gli fantasticava poi circa il luogo che „ avrebbe dovuto quivi occupare, il nu- „ mero de' soldati di cui avrebbe avuto „ duopo, e l'armi di cui li avrebbe „ armati, e da qual lato avrebbe man- „ dato il bagaglio, e qual luogo affe- „ gnato agl'inermi seguaci dell'esercito; „ e se farebbe stato miglior partito avan-

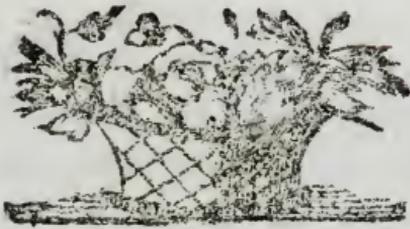
„ zarfi attraverso questo e quel passo,
 „ o tornarsene al suo primo accampa-
 „ mento. Egli considerava pure in qual
 „ sito si farebbe alloggiato più a suo a-
 „ gio, quanto spazio avrebbe occupato
 „ colle trincere, d'onde si faria procac-
 „ ciato acqua, e d'onde la legna e il
 „ fieno; e levando quindi il campo,
 „ qual cammino s'avrebbe preso pel più
 „ sicuro, e con qual ordine s'avria di-
 „ sposta la marcia. E meditando a que-
 „ sta guisa sino da' suoi prim'anni, ven-
 „ ne a tanto sapere, che non gli acca-
 „ deva mai cosa non preveduta buon
 „ tratto innanzi. „

E' mi sembra veder quì un inda-
 stre giovane dato alla Pittura, adoperar-
 si alla foggia stessa, in casa, per la via,
 e nelle aperte campagne. Ogni oggetto
 che gli si para davanti, gli giova quan-
 to una lezione. Egli guarda tutta la Na-
 tura relativamente all'Arte sua, ne com-
 bina le bellezze, ne corregge i difetti.
 Esamina i volti delle persone quando
 son mosse da un qualche affetto, o agi-
 tate da passione; e non dirado afferra
 nel momento una cosa che gli verrà a
 riuscir bella, ancorchè tolta da un og-
 getto sconcio e deforme. Anche un qua-
 dro

dro cattivo gli somministra un utile insegnamento, e come notò Leonardo da Vinci, anche l'imperfette e fantastiche immagini che gli sembra di scorgere nel fuoco, o su pe' muri, gl'impregnano la mente di pensieri belli.

L'Artista che s'è così empiuto il capo d'idee, e che s'è fatta la mano facile a forza di fare, viene a dipigner poi con agevol prestezza, quando pel contrario chi si stà aspettando che il Genio se gli accenda, non sà difatto in qual modo si dia principio al suo lavoro, e non produce alla fine i suoi magni aborti senza somma fatica ed affanno. Il Pittore ben fondato non à che a maturamente considerare il soggetto suo, e le parti meccaniche di quello se gli faranno incontro da se stesse. Confio delle difficoltà da esso vinte per ottenere quanto possiede, non pretende d'aver altro segreto nel suo fare, se non quello di fare quel che fa con più sollecitudine e forza di qualunqu'altro. Senza darsi gelosia d'altrui, egli s'afficura che ciascuno farà bene al par di lui, quando voglia adoprarfi com'egli fa: e perchè la preminenza sua non è effetto

to d'alcun raggio fallace, non à mai
l'animo turbato da' sospetti di quel fur-
bo, il quale sempre vive nel timore che
le imposture sue non vengano finalmen-
te indovinate.

DISCORSO

DISCORSO TERZO

*Recitato in occasione della distribuzione
dei premj fatta in dicembre 1770.*

SIGNORI MIEI

MAlagevole cosa è il prendere a ragionare adeguatamente dinanzi a un tanto numero di Studenti d'età diverse, e di tanti varj gradi ne' loro progressi; quando si rifletta che la mente nostra domanda un cibo confacente alla propria costituzione, e che quegli stessi precetti, che furono un tempo buoni a promuovere i suoi primi sforzi, non le servirebbero che di ritardo, se le fossero dati quando già s'accosta ai dì della sua intiera maturità.

I primi tentativi d'un Pittore, come si è già osservato in altro Discorso, debbono indirizzarsi all'acquisto d'una facilità meccanica, e limitarsi alla semplice imitazione dell'oggetto che gli stà davanti,

C

davanti. Quegli poi che anno oltrepassato già i primi rudimenti, profitteranno forse nel riflettere a que' consigli ch'io diedi loro, procurando di raccomandare che essi studiaffero diligentemente le Opere de' Maestri nostri predecessori. Ma, perchè allora accennai che guardar si dovessero dall' abbandonarsi ciecamente alla guida di qualsivoglia Precettore, per buono che si fosse, imitando la sua maniera in un modo pedestre, voglio dire adesso come la Natura stessa non debbe nemmeno esser pedestremente da essi imitata, avvegnachè si danno delle tali bellezze nell' arte del dipignere, che superano senza dubbio ciocchè da noi volgarmente è chiamato Imitazion di Natura; e queste tali bellezze sono quelle appunto che m' accingo ora ad accennarvi. Imperocchè a queglii Studenti che anno già fatto di molta strada, e che sono assai più in là de' cominciamenti, e che sicuri della mano, anno più agio d' esercitare il cervello, fa oggimai duopo dire, che chi si restringe a copiare meramente la Natura, non potrà mai produr cosa veruna di grande, nè inalzar mai, nè ampliare i suoi concetti in modo, da riscaldare il cuore di chi mirerà i suoi lavori.

Le

Le mire dunque d'un vero Pittore s'anno ad estendere più là di questo, ed invece di svegliar la meraviglia nel volgo colle sue fedeli e minute imitazioni d'un oggetto visibile, fa duopo s'adoperi per migliorarlo colla sublimità delle sue idee, se egli pur brama di guadagnar l'immaginazione di quegli che non sono affatto goffi ed ignoranti.

Questo punto fondamentale, che l'eccellenza della nostr'Arte non consiste in un mero imitar le cose tali quali si sono, non è niente nuovo, nè singolare, anzi egli è già opinione universale della più intelligente parte degli uomini. I Poeti, gli Oratori ed i Retori dell'antichità, sempre inculcarono questo punto, che tutte le Arti ricevono la loro perfezione da una bellezza ideale, superiore assai ad ogni bellezza che si possa trovare nella Natura. Essi citano incessantemente in comprova di ciò la pratica de' Pittori e degli Scultori de' tempi loro, e quella di Fidia più d'ogn'altra, il quale fece l'universale ammirazione presso gli antichi. E quasi ch'è non potessero abbastanza esprimere il loro stupore per quell'eccellente ingegno con dir semplicemente ciocchè ne sapevano, ricorsero

al linguaggio entusiastico della poesia, chiamando la facoltà di trovare la bellezza ideale una ispirazione, o un dono degli Dei, e dando in certo modo per supposto, che quell'artefice fosse ito a cercarla colassù nelle regioni del Cielo.

„ Colui, dice Proclo (*), il quale piglia per suoi esemplari le sole forme somministrate dalla Natura, e che non fa che imitarle esattamente, non giungerà mai ad un bello perfetto, perchè le Opere della Natura sono piene di sconciature, nè mai riescono onninamente belle; cosicchè Fidia, quand' e' fece il suo Giove, non copiò già verun oggetto presentatosi in alcun tempo alla vista sua, ma contemplò unicamente l'immagine che s'era formata in mente leggendone la descrizione fattane da Omero „. E così Cicerone, parlando dello stesso Fidia, dice, che „ quando scolpì le immagini di Giove e di Minerva, non si pose davanti alcuna figura umana per ricopiarla come suo modello, ma che formatosi inavanti un'idea del bello nel pen-

(*) Lib. 2. in *Timaeum Platonis*, citato da Giunio nel suo libro *de Pictura veterum*.

„ pensiero, a quella guardò con occhio
 „ fermo, e all'imitazione di quella in-
 „ dirizzò tutto lo sforzo dell'ingegno
 „ suo „.

Nè sono i moderni meno convinti degli antichi d'una possanza esistente nell'Arte, la quale vince la Natura, nè ignoranne meno gli effetti. Ogni idioma à delle frasi esprimenti quella tale eccellenza, e il *Gusto grandioso* degl'Italiani, il *Bello ideale* de' Francesi, lo *Stile grande*, il *Genio*, o il *Gusto* degl'Inglese, non son altro che appellativi diversi d'una cosa medesima. Questa dignità intellettuale, dicon tutti, è quella che nobilita l'arte del Pittore, che lo distingue dal puro meccanico, e che produce que' maravigliosi effetti in un istante, che appena prodotti sono dall'eloquenza e dalla poesia dopo molti sforzi lenti e ripetuti.

Con quest'energia parlano di quest'Arte divina gli Autori antichi egualmente che i moderni: ma, come già osservammo altrove, chi si contenta d'esser nulla più che un formale osservatore, non si riduce mai a svegliare un ammirazione entusiastica. Si può dare che l'attenzione d'un giovane studente, sen-

tendola così lodare, nè venga eccitata, e si può che si svegli in esso il desiderio di correre per una tanto insigne carriera: ma si può altresì, che invece d'incoraggiarsi si perda d'animo, perchè ponendosi ad esaminare la propria mente, non sappia trovare in essa neppur un lampo di quell'ispirazione celestiale, che sente dire essere stata dalla Natura ad altri concessa. Egli sa di non esser mai salito in cielo a raccogliere idee, nè si vede provvisto d'altre doti, trattone quel che si chiama la testa ben fatta; ond'è ch'è si rattrista sentendo quel declamare figurato e splendido, e pensando sia cosa affatto vana l'andar dietro ad un oggetto, al quale non potrà giunger mai, faccia quanti sforzi sà fare.

In questo caso nulladimeno, come in molt'altri, fa duopo distinguer bene tra l'entusiastico ed il ragionevole, e certe cose vanno prese ad un certo modo. Mentre commendiamo quelle forti e vivide parole usate da questo e da quell'altro, e solo per esprimere con energia l'effetto che certe cose producono nell'animo, non bisogna star del tutto alla parola, e lasciarci allontanare a forza di metafore da quelle primarie e
vere

vere regole, che ci guidano in parlando d'un capo d'opera, e che possono render atti anche noi se far sene voglia degli eguali.

Non è già cosa facile il definire in che consista il mentovato *Stile grande*, e il descrivere con parole i veri mezzi onde acquistarlo, dato che lo Studente abbia quanta capacità basta per acquistarlo. Se quello che chiamiamo *Gusto*, o *Genio* si potesse insegnare per via di regole, non sarebbe più nè Genio, nè Gusto: ma quantunque non vi siano, nè vi possan essere delle precise ed immutabili regole che ne conducano all'acquisto o all'esercizio di coteste grandi qualità, possiamo però dar per cosa sicura, che elle agiscono in noi, giusta quella misura d'attenzione che noi ponghiamo in considerar le opere della Natura, a misura del nostro senno nello scegliere, e della cura nostra nel digerire, ordinare e combinare quello che avvien che si offervi. Annovi molte bellezze nell'Arte nostra, le quali così a prima vista pajono al di là de' precetti, e che pure si possono ridurre a regole sicure. La speriienza è cosa di cui ciascuno à un poco; ma non tutti fanno trarne profit-

to, e più d'uno si perde cercando un oggetto, non già perchè gli manchi tanta capacità da trovarlo, ma perchè non sà quale oggetto si cerchi. La somma perfezione, o vogliam dire la bellezza ideale, non si debb'ire a cercarla colafsù ne' cieli, ma sibbene quaggiù sulla terra, poichè stà di casa quaggiù, e siamo da essa come attorniati; ma la facoltà di distinguere il deforme che è nella Natura, cioè quello che è particolare, e non comune, s'acquista solo colla esperienza; e tutta la bellezza e tutta la grandezza dell'Arte consiste, se v'ò pure a dire il mio avviso, nell'aver tanta sagacità che basti per isfuggire tutte le forme particolari, tutti i costumi locali, tutte le singolarità e le minuzie d'ogni genere.

Gli oggetti postici davanti dalla Natura, a ben considerarli, anno tutti le loro tacce, i loro difetti. Non v'à forma, per bella che paja, che non abbia una qualche parte debole, o piccola, o imperfetta in qualche guisa: ma corali parti così fatte non si scorgono da ciascun occhio, se non è un oocchio avvezzo di lunga mano a contemplare e confrontare forma con forma, abituato da

da un pezzo a notare in che un certo numero d'oggetti s'assomiglino, ed in che nò, ed atto a discernere quello che manca a ciascuno di essi per esser ciascuno perfetto. Questo lungo e faticoso studio di comparazione dovrebb'essere il principale di quel Pittore, che vuol cercare lo Stile grande, poichè questa è la diritta via che conduce a conoscer le vere idee delle forme belle, ed insegna a correggere la Natura colla Natura, e le sue imperfezioni colle perfezioni. L'occhio d'un tal uomo, avvezzo a distinguere le mancanze accidentali, ed insieme le superfluità e le deformità nelle cose, dalle loro generali apparenze, si crea in mente certe idee astratte delle forme loro, ciascuna più perfetta di ciascun originale; ed ancorchè il così dire s'abbia l'aria d'un paradosso, impara a disegnare naturalmente allorchè disegna delle figure che non s'assomigliano ad alcuna natural figura. Questa idea dello stato perfetto della Natura, chiamata dall'Artista *Bellezza ideale*, è quella norma grande; per cui le cose che il comune delle genti chiama *effetti del genio*, vengono effettuate. Per essa Fidia salì in grido, e seppe fare da uomo sensato

quelle Opere, onde il mondo si riempì d'entusiasmo; e per questa stessa quegli di voi che avranno il coraggio di emularlo, potranno salire in fama quant'esso.

Questa è l'idea che s'è acquistata l'epiteto di *Divina*, e che pare sel ineriti, potendosi dire che prespegga come sovrana a tutte le cose della Natura, e che in certo modo raccolga il volere e l'intenzione del sommo Facitore, per quanto s'aspetta all'esterna apparenza degli esseri. E quando l'uomo s'è una fiera insignorito di quell'idea, ei ne verrà di sicuro sì fattamente riscaldato, che farà quindi atto a riscaldare ed a rendere estatico chiunque mirerà l'opere sue.

Egli è così, che a forza d'una speienza reiterata, e d'un attento paragonare uno coll'altro gli oggetti esistenti nella Natura, egli è così, dico, che un Artista verrà a posseder l'idea di quella forma centrale, se lice così chiamarla, dalla quale ogni deviamiento non è se non una deformità. Vero è, che l'investigare una tal forma riesce cosa lunga e penosa; nè m'è noto altro modo onde accorciar la strada all'acquisto suo, se non quello di studiar l'Opere degli Scultori antichi, i quali essendo stati infaticabili

cabili nella scuola della Natura, anno lasciati doppo di se degli esemplari di forme tanto perfette, che quand'anche un Artista non facess'altro in tutta la vita sua che di studiar forme, a quelle farebbe costretto dar la palma su quant'altre mai se ne possan fare. Ma se è solo per forza d'industria, che coloro son venuti inoggi in tanto credito e lode, perchè dispereremo noi del medesimo guiderdone, quando ci vogliam porre ad altrettanta fatica? A noi s'apre pure la stessa scuola che ad essi, poichè la Natura non nega mai i suoi insegnamenti a chi voglia farsi suo discepolo.

Alla mia stabilita regola fondamentale, che l'idea della bellezza in ogni classe d'efferi non è se non una invariabilmente, si potrà forse dire in contrario, che in ogni classe v'anno più forme centrali, separate e distinte l'una dall'altra, ma tutte nulladimeno innegabilmente belle. Si potrà dire, verbigrazia, che nella figura umana altra è la bellezza d'Ercole, altra quella del Gladiatore, ed altra quella d'Apollo, il che ne dà molte differenti idee di bellezza.

E' vero, replico io, che ognuna di quelle Figure è perfetta nella sua clas-

fe, comechè di diverso carattere e di proporzioni diverse. Notate però che nessuna di esse rappresenta un individuo, ma sibbene una classe d'individui intiera; e siccome v'è una forma generale, che, come dissi, appartiene a tutta la specie umana presa nella totalità, così in ciascuna classe, in cui il genere umano è diviso, avvi un'idea comune, ed una forma centrale, che è un astratto delle varie individuali forme appartenenti ad una intiera di tali classi: quindi, ancorchè le forme de' fanciulli e quelle de' vecchi sianno sommamente differenti, v'è però, oltre alla forma che appartiene ad entrambe le classi, una forma comune della fanciullezza, ed una forma comune della vecchiezza; e ciascuna di esse tanto sarà più perfetta, quanto sarà più remota da ognuna di quelle particolarità o singolarità che appartengono a questo o a quell'individuo, sia fanciullo, o sia vecchio. Oltre a questo, e' fa pur duopo vi dica, che quantunque le più perfette forme di ciascuna classe d'esseri umani sieno ideali e superiori ad ogni individual forma delle classi loro, pure la massima perfezione della figura umana non si può rinvenire in alcuna di esse, ma sibbene in

in una forma composta di quelle tutte; e che s'abbia un egual proporzione dell'attività del Gladiatore, della delicatezza dell' Apollo, e della robustezza dell' Ercole; imperocchè la bellezza perfetta in ogni specie fa duopo riunisca tutti i caratteri che son belli in quella specie, non potendo contenerne uno solo, e dare l'esclusiva agli altri; nè deve alcuno di essi tanto predominare, che gli altri ne rimangano al disotto.

La cognizione di questi diversi caratteri, e la facoltà di saperli ben separare e ben distinguere, è indubitatamente necessaria al Pittore, che deve variare i suoi quadri con delle figure varie nelle forme loro, e nelle loro proporzioni, comechè non abbia mai a perder di vista l'idea generale del perfetto in ciascuna classe.

Egli vi à altresì una sorta di simmetria o di proporzione, che si può con proprietà dire appartenente alla bruttezza. Una figura magra o corpulenta, o tropp'alta o troppo tozza, sebbene devia dalla bellezza, può nondimen conservare nelle varie sue parti una tale unione, che contribuisca a rendere quanto al totale una cosa deforme nulla punto spiacente.

Quando

Quando l'Artista avrà per via d'una diligente attenzione acquistata una chiara e distinta idea della bellezza e della simmetria, e quando avrà concentrate le varietà della Natura in un'idea astratta, sia duopo si ponga tosto a studiare i veri modi della Natura stessa, considerati distintamente da quegli della Moda. Nella stessa guisa, e per le stesse ragioni ch'egli s'è acquistato il conoscimento delle vere forme della Natura nette da ogni bruttezza accidentale, gli fa ora duopo separare la semplicissima Natura da quelle arie o gesti avventizj, affettati ed artificiosi, di cui l'educazione che corre l'ha caricata.

Non posso forse farvi meglio intendere quello ch'io voglio significare, che con richiamarvi alla memoria quello che il nostro Professore d'Anatomia disse già della naturale positura, e del moto naturale de' piedi. Egli à osservato che la moda di volgerli in fuori è contraria all'intenzione della Natura, come si può comprendere dalla struttura e dalla connessione delle ossa, e dalla debolezza proveniente a chi stà in piedi in quella foggia. A questa osservazione possiamo aggiungere il tener la testa ben alta, il
petto

petto avanti, il camminare colle ginocchia intirizzate, ed altri tali atti, che derivano unicamente dalla Moda, e che la Natura non adottò mai, essendo cosa certa che tutti son effetti della nostra educazione.

Io non ò quì mentovate se non poche di quelle deformità trovate dalla vanità o dal capriccio per guastare e sfigurare la forma umana: voi però potrete rammentarvi cent'altre deformi caricature, che s'usano per alterar la Natura da' nostri Maestri di ballo, dai nostri Acconciatori di testa, e dai nostri Sarti (*) nelle loro varie scuole di deformità.

Qualunque sacrificio però gli uomini voglian fare alla Moda, la Pittura non le ne deve fare alcuno; nè il Pittore à mai da sbagliare que' capricciosi vezzi dell'una per cose reali dell'altra, ma debbe spogliarsi d'ogni pregiudizio del suo secolo e del suo paese, dispre-
giare

(*) *Coloro, dice Quintiliano, che si lasciano portar via dall'apparenza delle cose, pensano trovarsi molta bellezza in quelle persone, che vanno più studiate, acconce ed imbellettate di quel che l'incorrotta Natura richiede, quasi che la bellezza derivi dalla cartuccia della Natura.*

giare ogni ornamento locale e giornaliero, e badare unicamente a quelle abitudini generali, che son sempre le stesse in ogni luogo e in ogni tempo. Egli fa l' Opere sue per le genti d' ogni paese e d' ogni secolo, e chiamando i posteri ad ammirarle, deve dir come Zeusi, *ad aeternitatem pingo.*

Questo non separare le mode transitorie d' oggidì dalle costanti abitudini della Natura, ne guida a quel ridicolo stile ufato da que' Pittori Francesi, i quali anno dato agli Eroi della Grecia quelle arie e quei vezzi già in voga nella Corte di Luigi Decimoquarto, che fu pure una goffezza, qual farebbe stata se gli avessero altresì vestiti alla foggia stessa di quella Corte.

Ma lo sfuggir questo errore, e il conservar la semplicità pura e netta della Natura, è un impresa molto più ardua di quel che sembra così sulle prime. Que' pregiudizj in favore della Moda e del costume, a' quali siamo stati avvezzi, e che sono a buona ragione chiamati una seconda Natura, rendono troppe volte difficile il distinguere tra quello che è naturale, e quello che deriva dall' educazione; e non dirado fan sì che

che l'artifizioso la vince. Per la qual cosa chi non s'è corretta ben ben la mente, fogggiando le mutabilità de' propri affetti colla invariabile ed eterna idea della Natura, è molto soggetto a lasciarsi portar via da' pregiudizj del suo paese.

Così dunque, come in quell'altro caso, bisogna che ricorriamo agli antichi per istruirsi ed imparare ad intender la vera semplicità della Natura dalle Opere loro, studiandole accuratamente. Quelle lor Opere sono quelle che vi suggeriranno moltissime osservazioni, le quali probabilmente vi scapperebbero, se lo studio vostro venisse unicamente volto alla Natura. E qui, a dir vero, io non posso non sospettare, che in questa parte gli antichi non avessero una facilità maggiore che noi non abbiamo, essendo verosimile che eglino avessero poco o nulla a disimparare, poichè i loro modi s'accostavano assai a questa desiderabile semplicità; laddove l'Artista moderno, prima che possa vedere il vero delle cose, fa duopo squarci quel velo, con cui le odierne mode an volato copiarlo.

Essendoci spinti così innanzi ad investigare in che consista lo Stile grande nel dipignere, supponghiamo adesso, che

l'Artista si sia già ben formata nella mente l'idea vera della bellezza, per cui vien reso atto a dare all'Opere sue un corretto e perfetto disegno; e supponghiamo altresì, che egli sia giunto a conoscer bene que' modi della Natura nulla punto adulterati, che rendono semplicissimo il suo operare. Quello che ora gli rimane a fare è peravventura molto meno che il più delle genti non si figura. La bellezza e la semplicità si portano via tanta parte d'un Opera fatta nello Stile grande, che chi le possiede tutt'e due à poco più da imparare. Non dobbiamo però scordarci, che v'è in noi un modo di concepir le cose, il quale colla nobiltà sua passà pur anco al di là di quelle perfette forme che si rappresentano all'occhio: v'è un arte d'animare e di nobilitare le figure con una grandezza intellettuale, e di dipignere, verbigrazia, la saviezza d'un Filosofo, e la virtù d'un Eroe. Questa facoltà però verrà pure ad acquistarsi da chi s'amplierà la sfera dell'intelletto con molta varietà di sapere, e da chi si riscaldereà la fantasia colle più vive immagini degli antichi e de' moderni Poeti.

Una mano così esercitata, ed una
mente

mente in questa guisa istruita, inalzeranno l'Arte nel paese nostro più sù che nol fù mai. Uno Studente disciplinato in tal foggia, sdegherà quegli umili sentieri, che comunque profittevoli per la parte del lucro, non gli assicurano una permanente riputazione. Egli lascerà supporre agli Artisti minori, quelle essere le migliori pitture che più ingannano chi le mira, e permetterà al Pittore di poca levata quello che si permette al Fiorista e al Raccoglitore di nicchi, cioè l'indicare quelle meschine minuzie che distinguono ciascun oggetto da tutti gli altri della medesima classe, intanto che egli considererà da Filosofo la Natura in astratto, e rappresenterà in ciascuna delle sue figure il carattere della sua specie.

Se il far gabbo all'occhio fosse l'unico scopo dell'Arte, il solo Pittore d'ogni minuzia farebbe da pregiarsi su tutti gli altri; ma egli è alla mente, e non all'occhio, che il gran Pittore desidera di piacere; nè mai vuol gettare un momento dietro a cotesti piccoli oggetti, che non fanno altro che guadagnare i sensi, dissipar l'attenzione, ed opporsi al suo gran pensiero di parlare al cuore.

Questa è l'ambizione, di cui io vorrei

rei poter accendere le menti vostre, non essendo altro l'oggetto che ò in vista in tutto questo Discorso, se non quello d'imprimere in voi quella grand'idea dell'Arte, che costituendola in dignità, la rende altresì meritevole del nome d'Arte Liberale, facendola camminare alla pari colla Poesia.

A molti di que' giovani Studenti, che anno bastevole applicazione per fogggiare ogni difficoltà, e che son dotati di senno capace di apprendere in un sol punto le vedute più estese, farà forse avvenuto di consumar tutti i giorni loro camminando per le più basse regioni della Pittura, senza mai sapere che ve ne fossero delle sublimi. Alberto Duro, come à giustamente notato il Vasari, sarebbe probabilmente stato uno de' primi Pittori del suo secolo (famoso per la concorrenza di que' tanti nobili Artisti) se fosse stato iniziato in quelle grandi verità dell'Arte, intese e praticate tanto bene da' suoi contemporanei in Italia. Ma volle la sventura, che egli non vedesse nè udisse mai parlare d'alcuno stile diverso dal suo; sicchè dovè senza dubbio considerare il proprio come perfetto.

Delle maniere poi di dipignere, che non vanno a quell' altezza di cui v'ò fin quì ragionato, assai ve ne sono, nè alcuna ve n' à che non abbia il suo merito, comechè nessuna debba competer con quella, a cui la grande ed universale idea del bello presiede. Que' Pittori che si son principalmente dati a dipignere caratteri bassi e volgari, e che espressero con precisione le varietà degli affetti appartenenti agli animi della plebe, come s'è fatto per esempio ne' quadri d'Hogarth, sono degni certamente di lode; ma, poichè l'ingegno che avevano, si ristrinse tutto a soggetti bassi e di poco momento, la lode da darsi loro debb' essere altresì limitata, come lo fu l'oggetto da essi propostosi. Le gozzoviglie e le baruffe de' contadini del Teniers, o quelle del Brouwer e dell'Ostade, sono cose eccellenti nel genere loro; così pure le galanterie Franzesi del Watteau, i paesi di Claudio Lorenese, le marine del Vandervelt, le battaglie del Borgognone, e le vedute del Canaletto. Questi tali Pittori anno a un dipresso, e in differenti gradi, quello stesso diritto al nome di Pittori, che anno a quello di Poeti i Satirici, gli Epigrammatisti, i Sonettisti, i compositori d'Egloghe, e que'

che

che non fanno far altro che Descrizioni Poetiche.

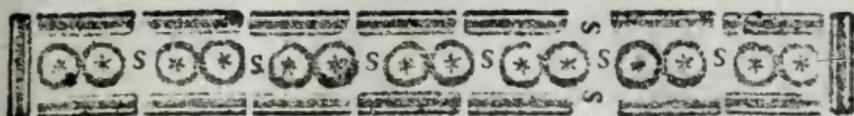
In questa medesima classe, e forse ancora con meno di merito, si stà il frigidò Pittore di ritratti: pure la sua corretta e giusta imitazione dell' oggetto suo à altresì il suo pregio. Anche il Dipintore d' oggetti inanimati, grandemente ambizioso di rappresentare con minuta fedeltà ogni parte de' poveri oggetti che egli à davanti, merita la sua porzioncella di lode, non v' avendo alcuna parte di questa grand'Arte sì necessaria all' eleganza del vivere, che vada affatto priva d' uso e di pregio. Coteste però non anno già ad esser le viste a cui le menti de' giovani Studenti anno principalmente a rivolgersi. Quand' eglino aspirino alle mete più alte, e che, o dalla inclinazione propria, o dal gusto corrente, o dalla necessità, o dal loro non aver potuto riuscire ne' più sublimi tentativi, siano costretti a scender più basso, porteranno seco in quel minor genere a cui si faranno appigliati una grandezza di composizione e di carattere, che rialzerà e nobiliterà le opere loro, e le porrà molto più sù, che non è l'ordine loro naturale; imperciocchè non s' à da dire che
fia

sia debile colui che non può maneggiare la clava d'Ercole, nè l'uomo può sempre far quello che pur giudica essere il meglio, ma bisogna faccia quello che più può, o che gli torna più in acconcio. Molte sono le vie per le quali un Artista minore può camminare; ma, non essendo l'idea della bellezza se non una, non vi può essere se non una sola maniera grande di dipignere, e in che ella consista, io mi son fin qui provato a spiegarvelo.

Dispiacerebbemi però, se quello ch'io v'ò raccomandato s'interpetrasse per un incoraggiamento ad una trascurata e indeterminata maniera di dipignere. Comecchè il Pittore debba non badare alle accidentali differenze della Natura, e' deve nulladimeno esprimere distintamente e colla maggior precisione le forme generali delle cose. Un contorno sicuro e determinato è uno de' caratteri dello stile grande nelle pitture; e lasciatemi aggiungere, che colui il quale avrà un pieno conoscimento di quell' esatta forma che ogni parte della Natura deve avere, godrà d' esprimere quel suo conoscimento con correttezza e con precisione in tutte l' Opere sue.

Per

Per concludere; io mi sono ingegnato di ridurre la bellezza a delle verità fondamentali, e m'è piaciuto molto il vedere, che il nostro Professore di Pittura si attenne allo stesso metodo quando vi disse, che l'artificioso contrapposto delle cose non à che un unico fondamento. Questo è, nella opinione mia, il solo modo di farvi acquistar sapere, poichè libera la mente da un mondo d'osservazioni contraddittorie, che non fann'altro che imbrogliare e confondere uno Studente quando si fa a combinarle, e che lo traviano quand'egli le adotti come autorità: che all'opposto il ristringerle tutte in un elemento primario, non può a meno di non soddisfare, e porger riposo ad una mente disiosa d'investigare.

DISCORSO QUARTO

*Recitato in occasione della distribuzione
dei premj fatta in Dicembre 1771.*

SIGNORI MIEI

UN Arte sale in istima secondo che richiede più o meno d'ingegno, e che produce più o meno di piacere nelle menti altrui. Il valutare o non valutar questa massima, fa che l'Arte nostra sia tenuta per Arte liberale, o per meccanica. Professata da uno ella si leva in alto, ed anela ad un titolo d'onore, pigliando di mira le più nobili facultà; nelle mani poi d'un altro si riduce a non servir d'altro che di mero ornamento, e colui che l'usa umilmente, non fa se non che aggiunger qualcosa all'eleganza de' nostri appartamenti.

L'aver adoperato con forza l'ingegno, unico modo di dare della nobiltà all'Arte nostra, è quello che tanto di-

D

stin-

stingue la Scuola Romana dalla Veneziana, e che procura precedenza al Pittore di Storie sopra ogni Pittor d'altre cose. Nessuna parte dell'Opera sua è prodotta se non per uno sforzo d'ingegno, non v'avendo alcun oggetto che egli si possa porre dinanzi per esemplare, nessuno che egli possa imitare tal qual è, nessuno insomma che egli possa introdurre nel suo quadro da capo a piedi, cioè con tutte le bellezze e con tutti i difetti che à indosso.

Io v'ò già fatto notare, che una forma perfetta dipende dal nostro trascurare ogni cosa accidentale, e dal nostro starcene colle idee generali. Vi mostrerò adesso come questa massima, che ò pur provato essere metafisicamente giusta, s'estende ad ogni parte dell'Arte nostra, e procaccia la qualità, da noi chiamata *Stile grande*, non solo a tutto quello che inventiamo, componghiamo ed esprimiamo, ma eziandio al colorito nostro, ed ai panneggiamenti medesimi.

L'inventare nel dipignere, non si riferisce all'invenzione del soggetto, poichè questo ne viene per lo più somministrato dal Poeta o dall'Istorico. Riguardo poi allo sceglierlo, non ve n'è
al-

alcuno che possa dirsi buono, quando non sia tale che piaccia vivamente ad ognuno; al qual effetto bisogna che rappresenti o un qualche grand' esempio d' eroica virtù nell' operare, o d' eroica costanza nel soffrire; e bisogna che, o nel fatto che ti richiama alla mente, o che t'addita come esempio da seguirsi, rappresenti cosa che muova l'animo, e impegni la simpatia di ciascuno.

Egli è ben vero, che a rigorosamente parlare, non v' à neppure un soggetto solo, che possa muovere gli animi universalmente di tutti. Nondimeno in tutti que' Paesi ne' quali si fa caso dell' Arte nostra, v' anno de' fatti e de' caratteri da dipignere tanto generalmente noti, che pel nostro proposito si possono a ragione considerare come abbastanza generali. Di questa sorta son tutti i fatti grandi che si trovano nelle Storie e nelle Favole Greche e Romane, i quali o appresi a scuola, o letti ne' libri che abbiamo tuttodi a mano, son divenuti familiari e grati a tutta l' Europa, senza esser neppure degradati troppo dal loro essere noti al volgo d' ogni contrada: e tali sono altresì tutti i principali soggetti che la Scrittura sacra ne som-

ministra, i quali, oltre il loro esser noti a tutti, sono dipiù resi venerandi dall'esser connessi colla Religione.

Essendo adunque duopo che il soggetto da scegliersi sia un soggetto generale, fa pur duopo che sia dipinto unico e semplice, affinchè l'attenzione dello spettatore non ne venga distratta. Chiunque legge o ascolta un fatto, si forma istantaneamente un quadro nell'immaginativa delle Persone che vi concorsero. La facoltà adunque di rappresentare quel quadro sur'una tela, è quella che chiamiamo Invenzione in un Pittore: ma perchè nel concepirlo la tua mente non si rappresentò a minuto le vesti, gli strumenti, e il luogo dove il fatto avvenne, così quando il Pittore lo dipigne, deve fare in guisa, che tutti que' necessarj, ma piccoli accompagnamenti non producano un effetto maggiore negli occhi dello spettatore che nol produssero già nella sua mente quand'egli lo concepì.

Ben vi concederò io, che l'esser minuto e particolare nelle circostanze d'un fatto dà sovente un aria di verità ad una Pittura, ed impegna moltissimo a guardarla e a riguardarla, e perciò non debbonfi

bonfi quelle rigettare affatto: ma se v'è cosa nell'Arte che richiegga fenno, egli è appunto il disporre in modo quelle minute parti circostanziali; imperocchè, bene o male scelte che esse siano, o danno del risalto al vero, o avvilitiscono quel che è grande.

L'errore tuttavia più comune e più pericoloso, è quello di dare nelle soverchie minuzie; perciò pare a me che sia bene l'inculcarvi, che sfuggiate uno scoglio, contro il quale i più anno fatto naufragio. L'idea generale è quella che costituisce la bellezza della cosa, onde qualunque corredo del genere minuto, sia vago quanto si vuole, vada bravamente e senza misericordia sacrificato alle parti grandi. Il buon Pittore non deve pensare come s'è da fare per ammetter questa o quella cosa nel suo quadro senz'incorrer pericol di biasimo, e non è nemmeno a consolarsi col dire, che quivi non fanno male; ma deve bensì mostrare, che quel che c'è, v'è da essere, e che, se non vi fosse, l'opra sua farebbe manchevole e difettosa.

Così, quantunque al gruppo principale se ne aggiunga un secondo o un terzo, e quantunque ad una massa di chia-

ro se n'aggiunga una seconda ed una terza, fà duopo badar bene che i gruppi e le masse subordinate, nè ciascuna dappersè, nè molto meno tutte insieme, vengano a gareggiare col gruppo o colla massa principale, bisognando che gli uni e le altre vengano ad esser parti d' un tutto, il quale riuscirebbe imperfetto facendo altrimenti. Questa regola si può applicare ad ogni parte del dipignere, poichè negli stessi Ritratti la grazia e la somiglianza stessa, consistono più assai nel colpir l'aria generale d' una persona, che non nel dare un esatta somiglianza ad ogni fattezza.

Le figure debbono altresì avere un piano che le regga, ed avere i debiti abbigliamenti, il campo, e la luce e l'ombra che occorre; ma non bisogna che si scorga che alcuna di tali cose s'è portata via molta dell'attenzione dell'Artista; fà duopo anzi maneggiarle in modo, che non si portino via neppure alcuna soverchia parte di quella dello spettatore. Noi conosciamo assai bene, quando facciamo l'analisi a un quadro, le difficoltà vinte da chi lo fece, e l'artificio usato nel disporne il fondo, e i panni, e le masse de' chiari; e scorgiamo come una parte

te considerevole della sua vaghezza, e del bell' effetto che produce, dipende dallo essersi rimossi tutti quegl' intoppi: ma l' arte usata nel rimuoverli debb' essere così celata, anche a que' che son del mestiero, che nessuna delle parti subordinate del quadro torni alla memoria tostochè ci vien tolto d'avanti; avvegnachè il principale scopo dell' arte debb' esser quello di sopraffare l' immaginativa, senza che il Pittore faccia sfoggio de' mezzi da lui adoperati nel sopraffarla, e bisogna che lo spettatore se la senta sopraffatta senza violenza.

Un Pittore di povero ingegno vuole, che tutta quanta la fatica da lui fatta sia nota allo spettatore, e si affatica tanto in far veder le parti subordinate, quanto un Pittore d'ingegno grande s' adopra perchè non vengan troppo distinte. Ne' quadri di minor pregio si vede che ogni cosa fu molto studiata e lambita: tutto è pompa, tutto è artificio palpabile; onde avviene che gl' ignoranti, quando si spiccan da quegli, ne dicono le maraviglie, ma senz' esserne punto stati tocchi.

Non basta però, che nell' Invenzione ogni parte inferiore del soggetto sia

fi tenuta soggetta; fà duopo altresì deviar talvolta dalla stretta istorica verità, se vuolsi dare all'Opera della grandezza.

Come lo Stile grande richiegga da chi vuol seguitarlo, che un soggetto si concepisca e si tratti in un certo modo poetico, e non limitato con esattezza al vero, puossi vedere ne' nostri Cartoni di Raffaello, il quale sì in essi, che in ogn'altra sua Opera, à data agli Apostoli tanta grandezza e nobiltà, quanta si può dare alla figura umana: eppure la Scrittura dice espressamente, che gli Apostoli non erano uomini d'apparenza molto veneranda; anzi San Paolo in particolare dice di se stesso, che aveva la persona meschina e sparutella. Benchè si dica d'Alessandro che egli era piccolo, il Pittore lo deve rappresentare altrimenti. Agesilao pure aveva un corpicciolo storpio e bruttacchiolo; ma nessuno de' suoi difetti deesi rappresentare in un quadro, di cui egli sia l'Eroe principale.

Per conformarmi all'uso, chiamo questa la Parte Istorica dell'Arte, che dovrebbe si però chiamar la Parte Poetica, poichè difatto ella è tale. Nè il dipartirsi a quel modo dalla verità de' fat-

ti si può dir che sia un falsificarli, ma sibbene una licenza poetica. Al Ritrat-
tista s'appartiene il conservare le somi-
glianze; ma l'Istorico mostra le azioni
anzichè le persone.

Un Pittore debbe supplire ai na-
turali mancamenti dell'Arte sua; e non
avendo che una cosa da dire, ed un
momento da rappresentare, non à tem-
po, come il Poeta e l'Istorico, di spa-
ziare con tant'ampiezza da poter poi
imprimere nelle menti altrui una gran
riverenza verso l'Eroe, o verso il San-
to che rappresenta, conservando tutta-
via, come quegli possono fare, la de-
formità al Santo, e la gamba zoppa all'
Eroe. Nò, Signori miei. Il Pittore non
à verun mezzo, per cui dare un idea
della dignità mentale, se non dipignen-
do quell'esterna apparenza, che la gran-
dezza de' pensamenti imprime per lo più
nell'aspetto, e che gli affetti nobili tra-
mandano al viso; comechè non sia in
balia di ciascun uomo il mostrare a sua
voglia dal viso e dall'aspetto la grandez-
za degli affetti e de' pensamenti che co-
va in petto: ed è in questo caso parti-
colarmente, che il Pittore può toccare
il punto con maggior prestezza che il

Poeta e l'Istorico; sicchè egli è qui eziandio dove à da fare l'estremo di sua possa, non si potendo estendere in molte circostanze di grandezza che gli son del tutto inaccessibili. Nè potendo far parlare il suo Eroe come un uomo grande, bisogna lo faccia almeno apparir tale; al qual effetto fà duopo adoperi molta accortezza nell'analisi di quelle circostanze che rendono l'aspetto degli uomini maestoso.

Bisogna eziandio badare, come già dissi, sì nell'Espressione che nell'Invenzione, a non ci perdere nelle minute particolarità. Alle persone rappresentate non si dovrebbero dare altre espressioni, che quelle universali che s'appartengono alla circostanza in cui si trovano: e questo non basta peranco; imperciocchè ciascun individuo deve aver quell'espressione che si conviene al grado suo, nè l'allegrezza o la mestizia anno da esprimersi in un Personaggio grande come s'esprimerebbero in un uomo del volgo; e forse appunto per questo lato si può dar taccia allo Scultore Bernini, il quale, comechè mirabile in molte delle sue Opere, à espresso il giovane Davide con molta bassezza nella Statua ch'

ei ne fece. Per dargli dell'energia nell'atto che v'è a scagliare il sasso colla fionda, lo à fatto che si morde il labbro di sotto; il qual atto, oltre il non esser molto comune tra i fiondatori, non è nemmeno decente: ma il Bernini lo vidde forse usato una qualche volta; e questo gli fece sbagliare un atto particolare per un atto universale.

Rispetto poi al colorito, quantunque così a prima vista possa parere una parte del dipignere affatto meccanica, egli à anch'esso le sue regole, tratte altresì da quel primo vero, che dev'esser nostra norma generale, grandi o piccole sian le cose che prendiamo a fare.

Pel mezzo de' colori si produce il primo effetto del quadro; e secondochè verrà formato, indurrà lo spettatore a trattenere i passi nello scorrere una galleria, o a muovergli innanzi. Egli è costì che bisogna guardarsi dal dar cert'arie momentanee di grandezza alle figure, dal disporre con severchio artificio certi piccoli chiari, e dall'usare una troppa varietà nelle tinte. La quiete e la semplicità fà duopo che regnino in tutto il quadro; e perchè vi regnino, contribuirà assai un ampiezza di colorito schietto ed

uniforme. Si produce un effetto grande per due diversi mezzi, che pajono affatto contrarj l' uno all' altro. L' uno consiste nel ridurre i colori a poco più che chiaroscuro, cosa sovente usata nella scuola Bolognese; l' altro, adoperandoli distintamente e con forza, come si fece nella Romana e nella Fiorentina. In tutt' e due cotesti modi nondimeno, la semplicità dev' essere la regola principale. Nessun colorito, a dir vero, riesce semplice quanto il monotono; e que' vividi turchini, e gialli e rossi, che osserviamo ne' pannelleggiamenti della scuola Romana e della Fiorentina, comechè non abbiano una certa sorta d'armonia prodotta dalla varietà di colori degradati e trasparenti, producono tuttavia quell' effetto di grandezza che si vuole produrre. Forse tali distinti colori scuoton la mente con molta forza per virtù della loro disunione, nel modo stesso che la musica militare, intesa a svegliare gli animi con brio, produce l' effetto suo con un passare istantaneo di nota in nota, e con quella bravura che quel modo di musica richiede, mentre quell' altro che cerca destare affetti soavi, vuol delle note che si lique-

fac-

facciano per dir così, l'una nell'altra.

Alla foggia stessa che il Pittore di Storie non entra mai nel dettaglio dei colori, così non avvilisce mai neppure i suoi pensamenti col minuto differenziar dei suoi panni, perchè la varietà loro caratterizza uno stile di minor pregio; e così egli non li rappresenta nè di lana, nè di lino, nè di seta. E' son panni, e null'altro che panni. Ma egli è nel disporre le pieghe loro, che consiste una parte più che mediocre dell'Arte d'un Pittore. Il dipignere un panno tal quale si vede nel vero, è cosa meccanica affatto, e che non domanda nè ingegno, nè gusto; laddove al contrario farà duopo l'esser molto assennato per disporlo in guisa, che le pieghe corrispondano bene l'una all'altra, e si seguano facilmente con una tanto naturale negligenza, che paja un effetto del caso, e dia insieme tutto il possibile risalto alla figura. Carlo Maratta era d'opinione, che il bel panneggiare fosse cosa più ardua del disegnar bene la figura umana, e fosse più agevole l'insegnar questo, che quello, non potendosi le regole del panneggiare fissare con quella puntualità, con cui si possono quelle del disegnar
le

le figure. Però questo suo dire non è per avventura se non una prova di quella parzialità, che ciascuno sente verso quelle cose nelle quali o riesce, o si pensa di riuscir meglio. Dicesi infatti che il Maratta si facesse assai bello del suo posseder l'arte del pannello; pure secondo me, i suoi panni son disposti con tanto artificio, ch'egli è pur forza si resti molto al disotto di Raffaello anche in quella stessa parte, che à contribuito il più alla sua fama.

Questa è la fondamentale massima, la massima grande, che deve servirci di regola nelle parti più sublimi dell'Arte nostra. Sù questa la scuola Romana, la Fiorentina, la Bolognese anno stabilita la loro pratica, e per questa ciascuna di esse ottenne meritevolmente le maggiori lodi. Queste sono le tre grandi scuole, che anno professato in certo modo l'Epico stile. I meglio Pittori della scuola Franzese, Puffino, Le Sueur, e Le Brun, sono stati fedeli seguaci di quelle, onde si può dire, quantunque fossero Franzesi, che non furon che una Colonia della scuola Romana. Dietro a queste, comechè alcuni gradi più basso, vengon la scuola Veneziana

ziana insieme con la Fiamminga e l'Olandese, che tutt'e tre vollero allontanarsi dal vero modo di dipignere, e che si sforzarono di meritare applauso adoperandosi in altri stili di minor pregio.

Ben m'avveggo che più d'uno troverà che ridire al mio porre i Veneziani in una classe inferiore, e che molti appassionati ammiratori di quest'Arte penseranno ch'io li degradi. Ma fate d'intendermi bene, Signori miei. Comechè io non possa in alcuna guisa indurmi a concedere che i Veneziani occupino quel posto tant'alto, ed il medesimo di que' primi, pure e' giunsero a quel segno a cui si proposer di giungere. Non essendo l'oggetto loro principale se non l'eleganza, ed essendosi mostrati più bramosi d'abbagliar l'occhio, che di muover gli affetti, non si fa loro verun torto quando si suppone, che il modo loro non giovi, se non quando ci proponghiamo lo stesso scopo. L'eleganti raffinatezze nucono alla sublimità, e nella maniera maggiore v'è una semplicità, anzi una severità, che è pur sospetto non sia punto compatibile col loro stile, comparativamente parlando, troppo sensuale e lusinghiero.

Il Tintoretto, Paolo Veronese, ed altri della scuola Veneziana, pare, che non abbian dipinto ad altro fine, che quello d'essere ammirati per la loro bravura e maggioranza nel meccanismo del dipignere, facendo una pompa grande di quegli artifizi, che, come dissi altrove, debbon essere celati da chi vuole ottenere sublimità.

In una conferenza dell'Accademia Franzese, nella quale intervennero Le Brun e Sebastiano Bourdon, con tutti gli Artisti più celebri di quel tempo, uno degli Accademici domandò l'opinione loro quanto a Paolo Veronese, il quale sebben Pittor di gran vaglia, contra le strette regole dell'Arte, aveva nel suo Quadro di Perseo e d'Andromeda soltanto ombreggiata la Figura principale. A tal domanda que' Valentuomini non sepper troppo che risponderè; ma se avesser fatta riflessione a qual Classe d'Artisti Paolo apparteneva, e considerato come Pittore d'ornati, non avreber trovata difficile la risposta, che non è ragionevole l'aspettarsi d'ottenere di più di quel che altri ci promette; e siccome la sola intenzione di Paolo fù di produrre un effetto di luce e d'ombra, ogni

ogn'altra cosa doveva esser sacrificata a quel suo proposito, nè la bizzarra composizione di quel Quadro dipartivasi punto da quello stile da esso Paolo professato.

Le menti dei giovani sono a dir vero troppo corrive a lasciarsi sedurre da cotesta sfoggiata maniera, e ad invaghirsi principalmente della scuola Veneziana, perchè appunto quelle parti dell'Arte che piacciono agli occhi ed al senso, furono in quella coltivate al maggior segno, e spinte poco meno che al grado più eminente.

Le facoltà adoperate nella parte meccanica dell'Arte sono state chiamate *il linguaggio de' Pittori*; contuttociò è forza dire, che un meschino genere d'eloquenza sia quella che non ci dice altro, se non che l'Orator può parlare. Le parole anno da essere il mezzo e non il fine del ragionare, non essendo se non lo strumento adoperato quando si vuol convincere.

De' Veneziani dunque s'è senza dubbio a dire, che il linguaggio della Pittura lo sapevano; pure anche in quello essi mostrarono più abbondanza che scelta, e più lusso che senno. Se prendiamo a considerare quanto poco interes-

fanti

fanti siano i soggetti da essi inventati, o almeno quanto lo sia poco la maniera da essi usata nel trattarli; se riflettiamo al loro fantastico metodo di comporre, e a' loro contrasti violenti ed affettati, sia di figure, ossia di chiariscuri; se guardiamo alla ricchezza de' loro panni, e al povero effetto che il loro attento distinguere delle varie stoffe dà ai loro quadri; se a coteste cose aggiungeremo pure la loro totale trascuraggine dell'espressione, e ci volgeremo quindi a pensare all'idee ed al sapere di Michelagnolo, e alla semplicità di Raffaello, ne verrà in fastidio il fermarci a paragonare. Nel colorito eziandio, se porremo a confronto il tranquillo e casto lavoro del pennello Bolognese col tumulto e col fracasso, di cui tutti i quadri Veneziani son pieni, senzachè siasi mai fatto in essi il minimo sforzo per muover gli affetti, l'arte loro tanto millantata non parrà più altro, che uno sforzo inefficace, o come dice Shakespeare, *una fola narrata da un pazzo, tutta romore, tutta furia, e che non ti dice nulla.*

Coloro i quali suppongono che lo stile grande si possa con felicità accoppiare

piare all' ornamentale , e che sia fattibile di riunir la semplice , grave e maestosa dignità di Raffaello col brillante e tumultuoso di Paolo e del Tintoretto, s' ingannano all' ingrosso . Le regole , per cui l' una e l' altra maniera s' apprendono , sono così opposte fra di loro , ch' io le credo incompatibili , e credo che sarebbe egualmente possibile il riunire nella stessa mente idee della maggior sublimità , e della sensualità più grande nello stesso istante .

Gli argomenti de' Quadri Veneziani sono per lo più tali , che somministrano il modo d' introdurre un gran numero di figure ; come a dire , Feste , Banchetti , Nozze , Processioni , Martirj e Miracoli . Se si domandasse a Paolo Veronese di quante figure abbisogni un soggetto , mi figuravo che risponderebbe per lo meno quaranta , affermando non esser possibile all' Artista mostrare con minor numero quanto sia valente nel comporre , destro ed artificioso nel maneggiare e nel disporre le masse de' chiari ed i gruppi delle figure , come anco fertile nell' introdurre una varietà di vestimenti orientali e di caratteri sfoggiatamente abbellati .

Altrimenti però v'è la bisogna co'
segua.

seguaci delle scuole maggiori. Annibal Caracci pensava, che dodici figure bastassero a qualsivoglia Storia, dicendo che quand'erano in numero più grande, non servivan che di ripieno, nè riuscivan d'altro che di freddi testimoni del fatto principale, facetamente chiamando le soprannumerarie, *Figure prese a pigione*. Oltredichè, egli è impossibile che un quadro composto di troppe parti abbia quell'effetto tanto indispensabilmente necessario alla grandezza d'un Tutto completo. Siasi in fatto di Geometria contraddittorio a sua posta, in fatto di Gusto le molte piccole cose non formano una cosa grande. Il sublime imprime ad un tratto una grande idea nella mente, e come ad un colpo solo, laddove l'elegante si può produrre a forza di ripetere e cumulare insieme molte circostanze minute.

Sia la differenza grande quanto si voglia tra il modo di comporre della scuola Veneziana e delle altre d'Italia, non è però minore la differenza nell'effetto che vien prodotto dai loro vari modi di colorire: e comechè in questa parte s'abbia a concedere, che i Veneziani ebber molto sapere, pure quel loro

ro sapere è stato da essi usato in guisa, che male s'adatterebbe alla maniera sublime. Il loro colorire non solo è troppo splendido, ma io lo vò chiamar anche troppo armonioso perchè possa mai produrre quell'effetto semplice, sodo e vero, che i soggetti grandi richieggono, e che un colorire più grave e meno studiato procura ad un Opera. Chi desia segnalarsi nella maniera istorica grande, è cosa indubitata che deve studiare con cautela il modo Veneziano di colorire, come avvertì Michelagnolo, la cui autorità merita molto d'esser rispettata. Quest'uomo maraviglioso, dopo d'aver veduto un quadro di Tiziano, ebbe a dire al Vasari che gli stava appresso, come „ molto gli piaceva quel colorito, „ e la maniera; ma che era un peccato, che a Venezia non s'imparasse da „ principio a disegnar bene, e che non „ avessero que' Pittori miglior modo nel „ lo studio. „

Apparisce da ciò, che l'attenzione principale de' Pittori Veneziani, nell'opinione di Michelagnolo, si volgeva tanto allo studio del colorire, che trascuravano quindi la bellezza ideale delle forme, insieme colla proprietà dell'espressione.

sione. Ma se quella sua general censura cadde sulla scuola Veneziana al solo vedere un quadro di Tiziano, quanto più giusta e più severa non sarebbe stata, se n'avesse vedut' uno di Paolo o del Tintoretto? E qui non posso fare a meno di non dirvi l'opinione che ebbe il Vafari dello stile e della maniera del Tintoretto medesimo. „ Nelle cose della „ Pittura, *dic' egli*, fù stravagante, capriccioso, presto e risoluto, ed il più terribil cervello, che abbia avuto mai la Pittura, come si può vedere in tutte le sue Opere, e ne' componimenti delle storie, fantastiche, e fatte da lui diversamente, e fuori dell'uso degli altri Pittori: anzi à superato la stravaganza con le nuove e capricciose invenzioni, e strani ghiribizzi del suo intelletto, che à lavorato a caso, e senza disegno, quasi mostrando che quest'Arte è una baia. „

In quanto però a me, quando parlo de' Pittori Veneziani, bramo che voi intendiate parlar' io di Paolo e del Tintoretto, e non di Tiziano; imperocchè, quantunque lo stile di Tiziano non sia tanto castigato quanto quello d'alcune altre scuole Italiane, nulladimeno egli

và accompagnato da certa sorta di dignità senatoria, che à poi molto del goffo ne' suoi imitatori, comechè a lui s'accomodi eccellentemente. Oltredichè basterebbero i suoi ritratti, sempre nobili e sempre semplici, a fargli dovutamente pretendere la stima nostra, essendo cosa fuori d'ogni dubbio, che costì egli fù Pittore del massimo carattere. Non dunque dallo stile di Tiziano, ma dalle qualità lusinghiere di quegli altri, io v'avverto a guardarvi, onde non ne siate foverchio assoggettati. Son que' due, che anno esauista tutta la più florida eloquenza per sedurre i giovani poco sperimentati, e furon senza dubbio la causa, che i Mecenati e i Dilettanti della nostr'Arte, egualmente che i Professori di essa, trascurarono quelle perfezioni maggiori, di cui ella è suscettibile, e che s'anno a richiedere in ogni grand'Opera. Furon sì que' due, insieme cogli' imitatori loro, che sparsero per tutta l'Europa uno stile meramente ornamentale. Il Rubens l'introdusse nelle Fiandre, Voet in Francia, e Luca Giordano in Napoli e nella Spagna.

La Veneziana è sicuramente la più splendida fra tutte le scuole d'eleganza,

e non a torto le principali Opere da essa prodotte son giudicate di maggior pregio, che quelle del second' ordine uscite dall' altre scuole maggiori; imperocchè ogni quadro è da pregiarsi sommanente quando abbia un carattere risoluto, e sia nel suo genere perfettissimo. Nulladimeno lo Studente non deve lasciarsi per tal modo abbagliare da quella splendidezza, che tenti d'imitar le cose, dalle quali ei si trovi alla fine allontanato dalla buona via. Il Puffino, che ebbe sempre l'occhio fitto nel sublime, soleva dire (*); „ che il soverchio badare al colorito era un ostacolo allo Studente nel suo progresso verso il grande ed ultimo scopo dell'Arte, e che chi si riman costante nel tirare innanzi verso di quello, otterrà a forza di fare un molto buon metodo di colorire. „

Quantunque si conceda che una studiata armonia di colori, una vaghezza di tinte,

(*) *Que cette application singulière n'étoit qu'un obstacle pour parvenir au véritable but de la peinture, et que celui qui s'attache au principal, acquiert par la pratique une assez belle manière de peindre. Confer. de l'Acad. Française.*

tinte, e un soave passare da una all'altra di esse, faccia quell'effetto all'occhio, che un bel concerto di musica fa all'orecchio; è duopo nondimeno ricordarsi, che non si dipigne col solo fine di dar diletto all'occhio. Se cerca il Pittore di distinguersi nell'eleganza, e non aspira ad un merito più alto, opererà sempre come un Artista dappoco, nè meriterà mai quegli encomi che son dovuti a chi tenta di dar nel grande e nel sublime.

Quelle stesse ragioni, che sonosi addotte contra il mischiar nelle Opere nostre alquanto della maniera Veneziana coll'altra sublime, s'addurranno altresì contro la mescolanza di questa con lo stile della scuola Fiamminga, o quello dell'Olandese. A vero dire, quella di Fiandra, di cui il Rubens è capo, fù formata sulla Veneziana, e da quella imparò egli anche troppo a darci le figure tali quali gli stavan davanti, cosicchè i quadri suoi anno tanto del carattere delle genti di Fiandra, quanto quegli di Paolo Veronese anno di quello delle genti di Verona e di Venezia. La differenza che passa tra Paolo ed il Bassano, par che sia solamente, che Paolo non

introdusse ne' suoi quadri se non de' Gentiluomini Veneziani, ed il Bassano se non de' Contadini Bassanesi, chiamandoli quindi Patriarchi e Profeti. I Pittori però della scuola Olandese ebbero ancor più del locale, poichè le loro figure istoriche non sono, a propriamente parlare, se non altrettanti Ritratti delle genti loro, e ch'è si facciano a descrivere il didentro, o il difuora delle case loro, sempre descrivono degli Olandesi occupati nelle loro ordinarie faccende, mangiando, bevendo, lavorando, ruzzando, o battendosi. Le circostanze adoperate ne' quadri di tal fatta sono sì lungi dal dare un'idea generale del genere umano, che non fanno anzi altro che informarci d'ogni minuta particolarità d'un popolo in molte cose dissimile dal rimanente degli uomini. I Pittori di quella scuola s'abbiano contuttociò la loro porzione di lode, poichè riuscirono eccellenti in quella loro maniera: essi divengono soltanto ridicoli quando s'accingono a farla da Pittori Storici con quel loro limitato modo di concepire i grandi argomenti, e quando avviliscono i personaggi più sublimi colla copia del carattere del volgo loro. Un artificio senz'artificio,

una destrezza meccanica mezzanamente fuor del comune, sono evidentemente i mezzi, onde procuraron di rendersi insigni: e di quì nasce che la loro scuola è l'unica in cui si usi di rappresentare i lumi delle candele, non come veramente ci compariscon la notte, ma rossiggianti, e quali illuminerebber di giorno un oggetto. Però cotali frivolezze, comechè perdonabili nello stil basso, e quando non si cerca di produrre che un effetto di poca importanza, non si possono perdonare nello stil grande, poichè in quello l'attenzione non dee distrarsi con somiglianti bazzecole, ma fà duopo tenerla tutta intenta nel totale del nostro soggetto.

La stessa località che caratterizza la scuola Olandese, s'estende altresì a' loro Paesiisti, ed il Rubens medesimo, che à dipinti de' Paesi, à talora commesso questo fallo d'esser locale. I loro quadri in questo genere, pare a me, che non rappresentino se non un tale o tal altro luogo, e non siano che veri, ma poveri ritratti di questo e di quel pezzo di paese. Claudio Lorenese però si persuase all'opposto, che il prender la Natura tal quale ella s'affaccia, non produ-

ca mai bellezza; e così l' Opere sue sono un accozzamento di più disegni da esso fatti preventivamente di questa e di quell' altra bella scena, e di questa e di quell' altra vaga prospettiva. Il Rubens tuttavia s' è in qualche modo riscosso dall' accusa che gli vien data in ciò, perchè diede del risalto e dell' anima alla frigidità naturale delle località ne' suoi paesi, introducendo in essi ora un arcobaleno, ora una tempesta, ed ora un qualche effetto accidentale o singolare di luce. Contuttociò non v' à dubbio, che il metodo di scegliere usato da Claudio non debba essere adottato da' Paesisti a preferenza di quello della scuola Fiamminga e dell' Olandese, giusta le regole seguitate dal Pittore di Storie, e non badando giammai se non alle parti più perfette d' ogni qualunque oggetto. Ma, se il Paesista abbia diritto di rigettare, o nò, tutti quegli che i Pittori chiamano Accidenti della Natura, non è cosa da facilmente determinarsi. Certo è che Claudio si servì dirado, o non mai di quegli accidenti, o ch' egli li avesse tutti per traviamenti dallo stile universale che voleva unicamente rappresentare, o che fuggisse il pericolo di fissar l' attenzione

zione del suo Spettatore a quegli accidenti, e di render per tal modo quasi inutile una certa taciturnità e quiete da esso giudicata necessaria in quel genere di dipignere.

Un Pittore di Ritratti che voglia porsi a fare una qualche Storia, deve anch'esso badare a non entrar di soverchio nelle accidentalità particolari. Egli fa sovente rassomigliare un pò troppo le teste delle sue figure a quelle de' suoi Ritratti, com'era costume di quegli antichi, da' quali l'Arte fù risuscitata, e prima che l'idee generali si adottassero e venissero bene intese. Il Pittore di Storie rappresenta l'uomo in astratto, ed il Pittore di Ritratti dipigne individui, copiando per conseguente degli esemplari difettosi. Così l'abitudine che uno s'è formata delle parti ultime di quest'Arte, impedisce molti dal giugnere alle prime e sublimi: ma quegli di noi che van camminando lungo cotesti più umili sentieri, non debbono ignorare, che quanto è minor la grandezza de' soggetti a cui s'appigliano, tantopiù è duopo che essi studino di abbellirli; e mal l'intenderebbe il Pittore di cose domestiche, di ritratti, di paesi, d'anima-

li, e d'architetture, s'e' faceffe poco o nessun conto di quelle qualità, che anno rese tanto celebri le scuole di second'ordine. Il modo di colorire, insieme coll'accorto maneggio de' chiariscuri, sono requisiti necessari a' suoi umili lavori, e scendendo anche più giù, che farà mai un Pittore di fiori e di frutta, quando non sia bravissimo nella verità del colorito, e nell'uso diligente del suo pennello? Forse qualcun di voi si ricorderà d'un certo Pittor di fiori, il quale vantavasi di non far caso se non de' più sottili intenditori; ed assicurandosi d'avere il gusto pretto Italiano, e ipregiando l'approvazione dei molti, coraggiosamente chiamava i pochi ad ammirarlo. Contuttociò il suo gusto pretto Italiano non consisteva se non in un dipigner bruno e fordido quanto più poteva, e in abbandonare il nitore, e la vivezza del colorire a quei che preferiscono il guadagno all'immortalità. Non occorre dire quale fosse la conseguenza della sua pazzia; poichè coteste bellezze di poco conto sono pur troppo essenziali in questi casi, e l'Opera dell'Artista che le disprezza, non dura nemmeno quanto duran gli oggetti ch'ei prende ad imitare.

Da

Da quanto s'è finora detto risulta, che fà duopo persuadersi esser due i metodi del dipignere Storie; vale a dire, il grande e l'ornamentale. Il grande se ne stà da se, nè si cura di bellezze piccole, o almeno non le ammette volentieri. L'ornamentale à altresì il suo particolar pregio: ma comechè l'unione de' due possa fare per dir così un ordin composito in fatto di stile, pure un tale stile, quando la cosa si faccia, verrà a riuscir meno perfetto di qualunque de' due onde fù formato. L'uno e l'altro de' due à il suo proprio merito, ed entrambi posson riuscire eccellenti, ciascuno nel suo grado rispettivo, semprechè l'uniformità che loro appartiene si conservi, nè si faccia un mescolglio delle idee generali e delle particolari della Natura. Anche al men pregevole de' due non è facile l'arrivare; e nell'uno come nell'altro, i primi posti son già presi da gente venuta prima; sicchè certuni che nacquer più tardi, pieni da un canto di fervida ambizione, e vogliosi dall'altro d'introdur novità, e bramando fors'anco d'andare avanzandosi per la più breve, si sforzarono di trovare fra i celebri Professori di que' due stili, una

fede ancora per loro stessi, formando come a dire un misto d'ordini diversi: ma lo stile grave ed il maestoso delle sublimi scuole fù da essi degradato con quella loro fiorita vaghezza, e quello pure della scuola Veneziana venne in parte imbastardito dal loro strano maritaggio di semplicità e di splendore.

Non è da negarsi, che lo stile grande vien sempre più o meno contaminato, quando non si conservi purissimo. Avviene però in certi pochi casi, che il basso migliora col pigliare in presto alcuna cosa dal grande. Così, se un Pittore di Ritratti vuole rialzare e nobilitare il suo soggetto, bisogna che lo riduca il più che può ad un'idea generale, omettendo certe piccole parti che s'appartengono privatamente al viso della persona ch'ei vuol ritrarre, e ponendole indosso un abito che non sia secondo la moda, e per conseguente non avvilito dalla familiarità che gli spettatori anno con esso. Ma se l'unico fine del Ritrattista dev'esser quello di colpire una somiglianza esatta, ei perderà forse più discostandosi dall'originale, che non guadagnerà col pretendere di dar dignità al suo lavoro; essendo cosa di molta mala-

ge-

gevolezza rialzare il carattere d'un volto senza danno della somiglianza; e questa è per lo più la sola cosa bramata da chi vuole un ritratto.

Il Coreggio fù peravventura il primo di quegli che adoperarono lo stile composto, e che uscirono a bene in un impresa di tanto rischio. Il suo stile à per fondamento tutte le vaghezze e l'eleganze moderne, alle quali egli congiunse alquanto della semplicità dello stile grande. Un ampiezza di luce e di colore, il suo modo generale del panneggiato, i suoi contorni senza interrompimenti, ogni cosa cospira nelle Opere sue a produrre un grand' effetto. Dietro ad esso, e forse alla pari, viene il Parmigiano, il quale à nobilitata l'effeminatezza moderna, riunendola alla semplicità degli antichi, e alla stessa grandezza e severità di Michelagnolo. Bisogna però confessare che questi due uomini singolarissimi, sforzandosi di dare una grazia infinita a' loro soggetti, son forse andati talora un pò più in là del segno, cadendo nell'affettazione, che di tutte le qualità odiose è la più odiosa. A dir vero, il carattere de' grandi Artisti è quello d'aver paura di riuscire in-

tipidi e freddi, nè mai credotto d'essere abbastanza lontani da questa mala qualità nelle Opere loro. Così avviene, e non di rado, a cotesti cercatori d'eleganza e di grazia. Si avanzano baldanzosi fin sull'orlo del ridicolo, ed empiono di tema non meno che di stupore chi è testimone del valor loro, e della loro intrepidezza.

Pure gli sbagli de' grand'uomini s'anno a scusare, massime quando si rifletta, che anche i più celebri Pittori non ne andarono del tutto esenti, e che dalle virtù loro abbiamo imparato a conoscere e a sfuggire i loro difetti, o che li commetteffero studiamente, o per puro caso. Nemmeno i primi andarono sempre guardinghi in ogni minuzia, nè v'è forse un error solo che non possa difendersi, quando si voglia ricorrere all'autorità di questo o di quell'altro insigne Maestro: pure nessuno stile si dee chiamar perfetto, se le più nobili regole non vi sono osservate con ogni scrupolo ed uniformità, e solo que' Professori anno diritto al primo grado di stima, i quali anno allargati i limiti dell'Arte, ed inalzata insieme quanto più potettero, col loro non presentarci al-

tro

tro che idee generali della Natura :

A pigliar le cose in generale parmi non vi sia che un solo fondamento, sul quale ogn'Arte possa esser fondata e stabilita durevolmente. Le Opere prodotte da ciascheduna, o si tratti di Poesia, di Pittura, di Morale, o di Storia, vivono eternamente allorchè anno la semplice Natura per loro unico fondamento. Quelle al contrario, le quali ricorrono all'ajuto d'usanze e di costumi particolari, e che non anno per norma se non delle mode incostanti e delle singolarità, non duran più là di quelle usanze, di que' costumi, di quelle mode, e di quelle singolarità, da cui furon prodotte. Il tempo presente e il futuro anno da esser considerati come antagonisti; e chi tien dall'uno, deve aspettarfi di non esser troppo favorito dall'altro.

DISCORSO QUINTO

*Recitato in occasione della distribuzione
dei premj fatta in dicembre 1772.*

SIGNORI MIEI

IO mi propongo di continuare in questo presente Discorso la materia stessa di cui v'è fatto parola nell' antecedente. In quello io desiderai di potervi eccitare a procacciarvi l'acquisto delle più sublimi parti dell'Arte nostra. Ma io temo forse d'essere stato franteso da alcuni. Annovi delle persone assai in questo mondo, le quali vogliono a tutta forza credere d'esser vilipese, tostochè altri si fa a indicar la classe, a cui le loro facoltà propriamente appartengono. Questo però è un pensare che si discosta dal giusto, avvegnachè nessuna cosa fa la sua buona figura, quando non sia collocata nel posto suo. Sia una tal cosa pregevole quanto si voglia, ella diventa un
ogget-

oggetto di burla anzichè di riverenza, quando ingombri, per così dire, la nicchia, che non le tocca, e quando per darle luogo, se ne cacci fuori un'altra di maggior mole, e più degna di starsi qui, anzichè d'esser calata giù, e posta al disotto della minore.

Questo in una parola è il consiglio ch'io vorrei darvi: volgete l'attenzione vostra alle parti più sublimi dell'Arte; che se mai vi giungeste, ancorchè non le possediate tutte, verrete ad esser però nel numero di quegli che occupano i primi posti. Così facendo, v'avrete forse a dolere che non abbiate acquistato cent'altre bellezze minori, e che vi sia gioco forza d'essere Artisti imperfetti; contuttociò non è già mala cosa l'esser anche uno degli ultimi nell'assemblea di quegli che vanno per la maggiore; e quando sarete del bel numer' uno, venendo ad accorgervi che vi manchi alcuna delle qualità di minor conto, fate di procacciarvele alla buonora, ma avvertite di proceder nel tempo stesso con tutta l'ardenza, e con grandissima avvedutezza insieme e cautela.

Il moltiplicare le nostre mire è cosa che non dirado ingombra il cervello;

lo; e quella misura di perfetta bellezza, ch'io vorrei che voi teneste incessantemente dinanzi agli occhi, corre rischio in questo caso d'essere offuscata e confusa, perchè certe cose stanno bene insieme e aiutansi a vicenda, quando cert'altre altresì buone discordano fra se per loro natura; e quando alcuno s'impegna di raccozzarle, non fa altro che renderle viepiù discordanti.

Nelle bellezze di forma, esempi grazia, chi tentasse congiungere in una sola figura varie bellezze di natura contraria, non farebb'altro che cadere nel mostruoso, e diverrebbe sommamente insipido, togliendole il suo vero carattere, e rendendone debole l'espressione.

Questa osservazione si deve intendere con riserva relativamente alle passioni; delle quali quando si voglia conservare l'eccellenza d'un volto nello stato di bellezza la più perfetta, non sarà mai possibile esprimerne alcuna, perchè tutte le passioni, qual più, qual meno, scompongono e scontraffanno anche i volti più belli.

Guido Reni, per mancanza di scelta nell'adattare il soggetto alle sue idee ed alle sue facoltà, e pel suo sforzarsi
di

di conservar la bellezza dove non si doveva, fece in questo molto mala riuscita, impegnando talvolta le sue figure in soggetti che richiedevan dimolta espressione, senza darla loro difatto; e così la sua Giuditta con Oloferne, la Figliuola d'Erodiade colla Testa del Batista, l'Andromeda e le stesse Madri degl'Innocenti, non anno più d'espressione di quel che ne abbia la sua Venere vestita dalle tre Grazie, perchè in tutte quelle Donne volle principalmente conservare la bellezza de' volti.

Per ovvie che queste osservazioni si siano, annovi molti Scrittori intorno all'Arte nostra, i quali, per non esser gente del mestiero, e in conseguenza al bujo di quanto si può fare, sono stati prodighi di goffe lodi, quando presero a descrivere certe loro Opere favorite, trovando sempre in esse quello che vi volevano a tutta forza trovare. Gente di questa fatta loda l'unione di cose che non possono stare insieme, e sono principalmente vaghi di descriver parte a parte l'espressione d'una passione mista, che a me par cosa più d'ogn'altra fuori della portata dell'Arte nostra. Di questa razza sono tante di quelle ciance scritte

te

te intorno a' Cartoni e ad altre Opere di Raffaello; egli è costì, che i Signori Critici non dissero se non quello che si andarono immaginando, o quello che quel grand'uomo volle si freneticassero quando accennò con pochi tocchi quelle miste passioni, ch'ei conobbe non gli esser possibil d'esprimere lasciando luogo a ciascheduno di trovarvi quella che più gli fosse piaciuta. Pur troppo egli è difficile ed è sempremai stato quanto s'è già fatto, e quanto è possibil di fare nell'arte nostra, nè occorre stare a dolersi e scoraggiarsi nel trovarci inabili a dipignere i vani sogni di cotesti romanzisti, perocchè ogn'arte à i suoi confini, e le fantasie non ne anno veruno. Ben possiamo, come gli antichi fecero, supporre concentrato in Giove ogni potere ed ogni perfezione separatamente posseduta da ciascuno degli altri Dei; ma quando gli antichi il rappresentavano, la maestà era l'unico carattere attribuitoli. Quindi è, che Plinio il Giovane, a cui abbiamo l'obbligo di tante notizie dateci di molt'Opere degli Artisti de' prischi tempi, la sbaglia assai, ognivoltachè prende a ragionar dei medesimi, mostrandosi così il Pro-

totipo

totipo de' nostri ridicoli Conoscitori moderni. Egli dice, per ragion d' esempio, che in una Statua di Paride fatta da Eufranore, si scorgevano a un tempo stesso tre diversi caratteri; quello, cioè, di grave Giudice delle tre Dee, quello d' Amante d' Elena, e quello di Trionfatore d' Achille. Ma una statua, in cui si procuri di far un composto d' una gravità sostenuta, d' una giovenil vaghezza, e d' un intrepida baldanza, dica pur chi vuole, non può mai darsi ch' ell' abbia veruna di tali qualità in grado molto distinto.

Intendasi adunque, che non solo è difficile, ma eziandio pericoloso, lo sforzarsi a concentrare in un soggetto solo quelle varie qualità, che avendo le loro origini da parti contrarie, contrariamente divergono. Sembra in teorica che il massimo punto consista nel ridurre insieme varie qualità diverse, ma in guisa mischiate, che una non eclissi l' altra. Que' valentuomini però, che una lunga pratica à resi esperti nelle varie parti dell' Arte, fanno molto bene, che la cosa non è fattibile com' altri se la v' à figurando.

Per ridurre in breve tutto ciò che

v'ò da dire sù questo argomento, degno molto, secondo me, d'esser ben ponderato, pigliate le mie parole sanamente; nè vi pensate ch'io voglia distorre un giovane Studente dal tentare, se sia possibile, la riunione d'ogni più nobil parte dell'Arte nostra. Lo avverto soltanto, che oltre alle difficoltà, dalle quali ogni arduo tentativo è accompagnato, riesce della massima difficoltà il riunire delle bellezze, che la natura della cosa non permette si riuniscano. To-stochè sarete dunque in istato, ponetevi a provar quello che possiate farvi, e quello che nò, onde invece d'andar poi perdendo il tempo in cercar di vincere l'impossibile, scelghiate, quanto più di buonora si possa, un più sicuro campo ove mostrare il valor vostro, e divenir ciascuno nel suo fare, il primo nella sua sfera. Che se fra di voi avvi taluno dotato d'un ingegno tanto trascendente da poterfi levare ad un tratto sù in aria, e da volare insieme terra terra quando lo voglia, ed esser così eccellente in qualunque cosa, sappiate che costui è piuttosto proprio ad istruire altrui, che ad essere istruito egli stesso.

Ma poichè s'è tanto detto intorno
all'

all'unione di quelle varie bellezze, che son di genere disparato e non riunibile, diciamo oramai qualche cosa della subordinazione in cui varie bellezze debbon essere tenute.

Io son d'opinione, che lo stile ornamentale o fiorito, contro del quale, considerato come primario, vi diedi alcuni avvertimenti nel mio Discorso dell'anno passato, non è totalmente immeritevole dell'attenzione di coloro, i quali aspirano ancora allo stile grande, purchè egli sia convenientemente usato e ridotto. Lo studio di quello stile riuscirà di grandissimo giovamento, quando s'adoperi in rammorbidire e mitigar la durezza e la severità della maniera grande, purchè però non si lasci campeggiar troppo, e predominare.

In questa e non in altra guisa Lodovico Caracci, già da me propostovi come un illustre esemplare, adoperò il suddetto stile. A lui non erano sconosciute le Opere del Coreggio e de' Pittori Veneziani, nè ignorava le regole da cui procedono quegli effetti, che ad una prima occhiata ci seducono; ma prese bensì dagli uni e dagli altri solamente tanto che bastasse a rabbellire quella
 robu-

robusta energia che lo caratterizza, anzichè sopraffarla.

Poichè però in questo Discorso, come nel precedente, io ò sì lungamente ragionato dei varj stili e dei varj caratteri del dipignere, non farà un allontanarmi dal mio argomento s'io vi tenga ora ragionamento delle primarie regole, e delle opere principali di coloro, che si resero più degli altri celebri nel massimo stile, onde dalla speculativa possa tirarvi alla pratica, e farvi meglio capire i precetti che v'ò inculcati, ravvivandoli con alcun esempio.

Le Opere più cospicue de' moderni son dipinte a fresco, e questo modo non permette punto che si badi a bellezze minute. Eppur sù tali Opere appunto si fonda tutta la massima fama di que' valentuomini che l'anno fatte. Di tal genere sono le dipinture di Michelagnolo e di Raffaello nel Vaticano, a cui si possono aggiugnere i Cartoni di quest'ultimo posseduti dal nostro Re, i quali, comechè parlando strettamente, non s'abbiano a considerar come lavori a fresco, pure ei non disdice che si annoverino in quella classe: a fresco parimente si veggono fatte le cose di Giulio

lio Romano che sono in Mantova. Or se tali Opere venissero a perire, perirebbe con esse la miglior parte della stima che que' grandi Artisti si sono acquistata, poichè molto a ragione si crede, che esse siano gli sforzi maggiori di cui l'Arte nostra possa vantarsi. Allo studio adunque delle loro grandi bellezze sia duopo rivolgersi con ogni industria, se vogliamo divenir grandi noi medesimi, poichè quell'altre bellezze di minore importanza, presto si potranno ottenere da chi si farà presto impoessato delle altre primarie.

Raffaello, che sul totale si può considerar come il primo nella schiera de' Pittori più grandi, deve la sua fama, come ò già osservato, all'esser egli giunto al sommo delle più sublimi parti della Pittura, ed è però necessario che le sue Opere a fresco siano il primo tra gli oggetti del nostro studio e dell'industria nostra. I suoi quadri a olio non anno un pregio uguale agli affreschi, perchè quantunque fino all'ultimo de' suoi giorni abbellisse di più in più tutto quel che faceva coll'aggiungervi le minori parti ornamentali, per le quali sole taluni si refero celebri, pure ci non giunse mai a tant'alto segno nelle medesime,

desime, da meritare d'esser proposto come modello. Imperocchè non gli fù mai possibile, lavorando in sulla tela, di staccarsi da quella secchezza, anzi da quella grettezza di maniera, ereditata già dal suo maestro: nè mai acquistò quella delicatezza di gusto nel colorire, quell'ampiezza di chiariscuri, quell'arte e quel possesso d'unire un chiaro ad un altro chiaro, ed un ombra ad un altr'ombra, che distacca gli oggetti dal fondo, e produce quegli effetti maravigliosi prodotti dalle Opere del Coreggio. Nel caso di dipignere a olio, pareva proprio che se gli legasse la mano, e che perdesse quella facilità, quell'arditezza e quel brio, anzi pure la stessa correttezza delle forme, che sì perfetta e sì mirabile nelle sue dipinture a fresco apparisce. Nè io posso ricordarmi d'alcuna delle sue Opere a olio, se non è forse la *Trasfigurazione*, che non si scorga debolmente disegnata in qualche parte.

Che questo difetto non s'abbia a considerare come inseparabile dal dipignere a olio, noi ne abbiamo degli esempi assai in varie Opere di Pittori più moderni. Lodovico Caracci, per esempio, conservò ne' suoi quadri a olio lo stesso

stesso brio, lo stesso vigore, e insieme la stessa correttezza di disegno, che egli aveva nelle Opere a fresco. Nè io pretendo già, parlandovi così francamente, di degradare anche in minima parte Raffaello da quell'alto posto, che egli occupa con tanta ragione; voglio bensì dire, che paragonandolo a se stesso, non comparisce lo stesso grand'uomo dipingendo a olio, che a fresco.

Doppo le Opere di Raffaello, chiunque desidera di camminare per le vie più nobili dell'Arte, bisogna che egli studi quelle di Michelagnolo, il quale non ebbe, è vero, tante belle parti quante Raffaello; ma quelle ch'egli ebbe furon del genere il più grande. L'arte del dipingere veniva da lui considerata come se consistesse in poco più che non consiste quella dello scolpire, cioè, come se avesse ad aver poco più che correttezza di forme, ed energia di carattere; nè da un Artista s'è da aspettare più di quello che egli intende di darci. Egli non si affaticò mai per posseder quelle vaghezze e quelle grazie che si possono chiamare accessorie; ed il Vasari racconta di lui com'egli non dipinse che un solo quadro a olio, risolvendosi

dosi quindi di non ne dipigner mai più, ed affermando esser quello un mestiero da lasciarsi fare alle femmine ed a' fanciulli .

Se alcun uomo ebbe mai diritto di guardar d'alto in basso ogni bellezza del genere minore, fu certamente Michelagnolo; nè ci deve parere strano, che una mente sublime come la sua sdegnasse di farne caso, comechè elle facciano il principalissimo pregio delle Opere di tant'altri, perchè, se egli le à forse con troppa burbanza neglette e vilipesse, bisogna anco dire dall'altro canto, che egli à sdegnato onninamente il valersi pure di quelle bellezze false, e tuttavia speciose, che disonoran le Opere d'altrettanti Pittori.

Io voglio avventurarmi a dire, che quanto più quelle sue sublimi bellezze verranno ad essere studiate e conosciute da' nostri Artisti e da' Mecenati dell'Arte nostra, tanto più quel gran Valentuomo salirà fra di noi in istima ed in celebrità. A misura poi che il nostro sapere anderà crescendo, verremo ad aver per esso quella venerazione, che le genti d'intendimento grande gli professavano a' tempi di Leon X. essendo cosa da

notarsi, che quanto più l'Arte nostra venne declinando, altrettanto la fama di lui andò divenendo minore. Così è, miei Signori; da que'bei tempi fino a noi l'eccellenza del dipignere è andata sempre scemando, e la nostra sola speranza di vederla ravvivata à da dipendere in gran parte dal renderci persuasi, che ella è di presente in un molto cattivo stato, e decaduta molto da quell' altezza, a cui già era arrivata in que' tempi.

A Michelagnolo noi dobbiam l'esistenza di Raffaello; egli poi deve a lui la grandezza del proprio stile, avendo da esso imparato a pensare con dignità, e a concepire sublimemente. Il genio di Raffaello, comechè datogli perchè splendesse ed illuminasse, se ne farebbe forse restato avvolto in perpetue tenebre, come il fuoco intrinseco delle materie combustibili, se una scintilla di Michelagnolo non l'accendeva: e quantunque non divampò mai con lo straordinario calore, e colla veemenza, con cui arde quello di Michelagnolo, bisogna però dire, ch'ei risplendè d'una fiamma più pura, più eguale, e per così dire, più casta di quello. E' vero
però

però che sebbene il nostro giudizio vuol sul totale dar la preferenza a Raffaello, convien nonostante confessare, che Raffaello non empie mai la capacità delle nostre menti in guisa ch'ei soddisfaccia appieno i desiderj nostri, le nostre ricerche; dovechè le Opere di Michelagnolo svegliano appunto quegli stessi moti d'animo, che il Bouchardon soleva sentirsi quando si occupava della lettura di Omero. Tutta la persona, per quanto ei diceva, sembrava se gl'ingrandisse, e la Natura ond'era attorniato si risolveva tutta in atomi minutissimi.

Ponendo in confronto questi due grand' uomini, farà dunque duopo dire, che Raffaello aveva più gusto e più mente; Michelagnolo più genio e più immaginazione. L'uno vinceva l'altro in bellezza, l'altro vinceva l'uno in energia. Michelagnolo aveva più estro poetico di Raffaello. Le idee sue erano vaste e sublimi, e le sue figure parevano appartenere ad una gerarchia superiore che quelle dell'altro, non avendo cosa ne' loro aspetti, nell'aria loro, ne' loro atteggiamenti, anzi nella stessa forma e maniera de' membri e delle fattezze loro, che faccia ricordare che esse

appartengono alla specie nostra. L'immaginativa di Raffaello non si leva tant'alto quanto quella dell'altro, nè le sue figure son d'una stirpe che grandeggia tanto sulla nostra piccola e declinante; quantunque però le sue idee siano corrette, nobili, e molto conformi a' loro soggetti. Le Opere di Michelagnolo anno un carattere robusto, particolare, patentissimo, e sembrano essere uscite come di getto da quella sua mente sì ricca ed inesaurita, che non aveva bisogno mai, o recavasi a scorno, di volgersi ad altri per assistenza. Raffaello al contrario prendeva in presto i materiali che adoperava, comechè poi tutto fosse architettato e composto dalla sua mano. L'eccellenza del tanto celebre Raffaello consisteva nella proprietà, nella simmetria, e nella maestà de' suoi caratteri, come pure nel porre giudiziosamente insieme le composizioni sue, nel corretto disegnare, nella purità del gusto, e nel ben inteso acconciare degli altrui pensieri al suo proposito. Nessuno è giunto più in là di lui in fatto di garbo nel riunire le sue proprie osservazioni sulla natura coll'energia di Michelagnolo, e colla bellezza e semplicità dell'antico:

perciò,

perciò, a chi domandasse qual de' due abbia ad avere il primo posto, faria d' uopo rispondere, che volendolo dare a chi più d'ogn'altro riuniva in se un maggior numero di quelle doti che costituiscono un Pittore, senza dubbio il primo posto s'assegnerà a Raffaello: ma bisognerà per lo contrario assegnarlo a Michelagnolo, quando sia vero il dire di Longino, che chi giugne al sublime, in cui la maggiore d'ogn'eccellenza consiste, somministra un bastevol compenso ad ogn'altra mancanza, e supplisce a qualunque siasi imperfezione.

Da questi due segnalatissimi uomini alcune parti dell'Arte sono state spinte a un tanto grado di perfezione, che forse non andarono mai tant'oltre prima di loro. Certo è però, che nessuno de' tanti che vennero dopo di essi, potette non che vincerli, neppure eguagliarli. Molti de' loro successori vollero dilungarsi da quell'ampia via maestra battuta dai medesimi, e s'ingegnarono di sovrappaffare o di dilettere con qualche cosa d'inusitato e di nuovo; ma sempre indarno. Vano farebbe il soffermarsi colla critica intorno a quegli, ne' quali il desiderio di novità derivò dall'insingard-

dia o dal loro capriccio: pure, quando quel desiderio fu prodotto dall'aver una mente indagatrice e singolare, le loro Opere ottengon sempre l'effetto di qualche mozione, perchè non riescon mai fredde nè insipide.

Adunque lo stile grande è quello adoperato da coloro, i quali fiorirono a' bei tempi della Pittura, e che non permette l'andar dietro alle novità nel concepire o nel trattare un soggetto.

Ma e' ve n' à un altro degli stili, che quantunque inferiore, à tuttavia del merito grande, poichè dimostra come i suoi ritrovatori furon gente di viva e robusta immaginazione. Questo secondo stile io lo chiamo originale o caratteristico. Siccome egli non à esemplare nessuno, sia nella Natura generale, sia nella particolare, fà duopo che un tale stile venga sostenuto da chi lo adopera con una rigidissima uniformità a quelle regole sù cui lo fonda, di modo che ogni sua parte si leghi ed unisca bene ed armonicamente con tutte le altre; avvegnachè l'eccellenza d'ogni stile, e massime di quegli di minor conto, dipende sopra ogni altra cosa dalla bella corrispondenza ed uniformità delle parti d'un tut-

to, le quali debbon parere come uscite insieme ad un tratto dalla mente del Professore.

Accade nelle Opere dell'Arte quello che ne' caratteri delle Persone. I difetti d'alcuni uomini pare che non istiano lor male indosso quando sembran nati con essi, e son corrispondenti al restante del loro carattere. Una Pittura che dia chiaro indizio d'essere stata prodotta da una mente, quantunque non dell'ordine il più elevato, e quantunque irregolare, strana, e scorretta, purchè abbia quello spirito e quella fermezza che caratterizza le Opere di genio; una tal Pittura, dico, ci terrà più attenti a mirarla, e moverà più assai di qualunqu'altra, ove campeggi un maggior numero di bellezze, ma non collegate bene insieme, o per dirla con altra frase, ove si scorgano tutte le bellezze, ma tutte in grado mediocre.

Uno de' più solidi e più decisi caratteri di tal fatta, che sebben non giungono allo stile grande, pure muovono ed anno dell'energia, è quello di Salvatore Rosa. Questi dipinse la Natura in un tale aspetto, che quantunque non abbia nè grazia, nè eleganza, nè sempli-

città, e sia privo affatto di quell'elevazione e di quella dignità che è propria dello stile grande, pure egli à quella forte di dignità che appartiene, dirò così, alla Natura selvaggia ed inculta. Ma quel che deesi più ammirare in lui, è quella perfetta corrispondenza fra tutte le parti de' soggetti da lui scelti, e l'uniforme suo modo di trattarli. Ogni cosa è ne' suoi lavori dello stesso getto: i suoi sassi, gli alberi, le arie, e fin lo stesso suo modo di adoperare il pennello, à quel ruvido e selvaggio carattere, che anima uniformemente le sue figure.

A confronto di quest'uomo ponghiamo Carlo Maratta, il quale nell'opinione mia non aveva nè molto vigor di mente, nè energia di genio originale. Quantunque dipinga ogni parte eccellentemente, egli però non ti scuote punto l'animo, nè te l'obbliga con alcuna di quelle singolarità, che ogni Pittore suol aver come sue. Carlo intendeva e adoprava tutte quante le regole dell'Arte, e facendo un misto della maniera di Raffaello, di quella de' Caracci, e di quella di Guido, se ne formò una, il cui solo difetto è quello di non avere nessuno difetto patente, come neppure

pur veruna singolar bellezza, e che le regole da esso propostesi non eran mai tanto costanti, da poter quindi produrre una cosa uniformemente originale nel suo genere, e perfetta in ogni punto di vista.

Convieni ancora ch'io faccia menzione di due altri Pittori, i quali, comechè affatto dissimili, s'hanno pure ottenuta entrambi molta fama con qualità opposte, e solo perchè furono uniformi e singolari, ciascuno nella sua maniera.

Questi sono il Rubens, ed il Puffino. Il Rubens fù un insigne Pittore dotato d'una mente, che seppe rendere ogni sua cosa uniformissima in ciascheduna sua parte; e l'uniformità sua ne' totali è sì grande, che se alcuna delle parti fosse più correttamente dipinta che altra, stenterei a credere che un suo lavoro meritasse d'esser mostrato per così completo, come di fatto si mostra. Voglio significare, che se egli avesse disegnato qualcuna delle sue parti con esattezza e con grazia, la mancanza in lui di semplicità nel comporre, nel colorire, e nel panneggiare apparirebbe molto più grossolana di quel che sia.

Nel comporre, l'artificio suo è tutto scoperto. Le sue figure anno dell'espressione e della forza; ma non son nè semplici, nè maestose. Parimente il suo colorire, comechè in esso riescisse eccellente, à certamente soverchie tinte. Egli à dappertutto, ed in egual proporzione, una mancanza di quella delicatezza, saviezza, ed eleganza di pensare, che lo stile migliore domanda, e costuttociò a quella stessa mancanza noi dobbiamo attribuir quel risalto, da cui la sua maniera, qualunque ella sia, vien tanto distinta. E d'ivero, la facilità con la quale inventa, la ricchezza del suo comporre, e la seducente armonia che v'è riunita al fulgore del suo colorito, abbagliano l'occhio in guisa, che giunge a far credere che nulla gli manchi.

Opposto a siffatto stile fiorito, trascurato, lascivo e scorretto, è quello tutto semplice, tutto studiato, tutto puro e correttissimo del Puffino. Ma, comechè i caratteri delle loro dipinture sien proprio gli antipodi l'un dell'altro, pur son concordi in questo, che ciascuna cosa è fatta in essi nel loro rispettivo stile, nè si potrebbe forse alcuna parte mutare in meglio, senza guastar l'effetto del

del tutto. Il Puffino spese tanto tempo nello studiare le statue antiche, che si può dire averle conosciute assai meglio che non conosceva le genti con cui trattava; ed io ò più volte pensato, che egli le venerasse tanto da pretender forse di far passar le sue per pitture antiche; ed è cosa nota, che alcune delle suddette ei copiò, e fra le altre quella che passa in Roma sotto il nome di Nozze Aldobrandine, e che a me sembra la reliquia più stimabile dell'antichità.

Nessuna delle Opere de' moderni à tanto l'aria del dipignere antico, quanto quelle del Puffino. I suoi quadri più belli anno, è vero, una notabil secchezza; quantunque però non sia da proporsi per esemplare, sembra nonostante ch'ei conservi appieno, ed in ogni sua parte, quell'antica semplicità che forma il carattere del suo stile. Egli aveva, come Polidoro, studiato gli antichi in guisa, che si formò un abito di pensare com'essi, e ben ci fa credere ch'ei sapesse benissimo perfino gli atti e le maniere usate da essi in ciascuna occasione. Ma fattosi poi più provetto, e lasciata la sua maniera secca, volle darsi a dipignere con più soavità e vaghezza, facendo me-

glio concordare le sue figure coi fondi, come si può veder ne' suoi sette Sacramenti nel Palagio del Duca d' Orleans in Parigi: per altro, nè que' sette quadri, nè altri fatti in quel secondo stile, son da paragonarsi con alcuni nel suo stile secco, che abbiamo in Inghilterra.

I soggetti che il Puffino amava il più, eran le favole antiche, nè mai alcun Pittore fù più al caso per trattarle; non solo perchè egli conobbe a fondo le ceremonie, i costumi, e gli abiti degli antichi, ma ancora perchè sapeva a maraviglia quali diversi caratteri davano alle loro figure allegoriche coloro che le inventarono. Dovechè il Rubens sebben abbia mostrato gran fantasia ne' Satiri, ne' Sileni e ne' Fauni, pur non riesce in fargli comparir creature tanto distinte dalla nostra specie, quando que' del Puffino; e per vero dire, quando si prende a rappresentar cotali soggetti antichi, nessuna parte del quadro dovrebbe farci ricordar d'alcuna cosa moderna. Se si rimanda indietro la mente a' tempi trascorsi, fa duopo di non distrarla, perchè duri l'illusione che le abbiám cagionata.

Par che il Puffino pensasse, che lo
stile

stile ed il linguaggio in cui un antica storia si esprime, riesca assai meglio quando si conservi il gusto dell'antico modo di dipignere, onde si sparga, per modo di dire, una certa uniformità sul totale del quadro. Quindi è, che non solamente col soggetto, ma colla stessa sua maniera di dipignerlo, ti manda il pensiero ne' secoli trapassati.

Il Puffino seguendo gli antichi, invece del Sol nascente rappresenta un Apollo, che leva il carro dal mare; e se personifica Fiumi o Laghi, non fa nulla d'offendente, perchè ogni cosa corrisponde col resto del quadro. Al contrario, se le Figure onde i suoi quadri son pieni, avesser l'aspetto moderno, e sembrasser figure de' paesi nostri, se le vestimenta s'assomigliassero a' panni ed alle sete delle nostre manifatture, se i suoi paesi fossero al modo de' nostri; quanto non riuscirebbe ridicolo un Apollo invece del Sole, o un Vecchio, o una Ninfa, coricati sopra un'urna, invece d'un Fiume, o d'un Lago?

Non posso a meno di non mentovar qui una circostanza in fatto di dipigner Ritratti, che varrà a confermare quanto s'è detto su qui.

Quando si vuol dipignere un Ritratto

to nello stile istorico, fa duopo che ogni circostanza che vi s'introduce corrisponda bene alla mistura che vi si fa, nè rappresentando esattamente l'individuo, nè formando una persona affatto ideale. Una semplicità antica nell'aria e nell'attitudine, per maravigliosa che ella si fosse, riescirebbe ridicola se si volesse dare ad una figura vestita alla moderna. Non occorre per ora entrare a discutere se questo stile misto, nel far Ritratti, s'abbia ad adottare, o no: ma quando vogliasi adottarlo, bisogna farlo in ogni parte del quadro, in guisa tale che il composto sia tutto d'un pezzo; la differenza ne' panni, per modo d'esempio, che formano gli abbigliamenti, bisogna che sia distinta secondo quel grado che l'idea d'una testa s'avvicina o s'allontana dall'idea generale.

Senza cotesta unione, da me tante volte raccomandata, un Opera non può aver quel carattere unico e determinato, che mostra un estro particolare in chi l'ha dipinta; come per lo contrario, quando quell'unione si conservi bene, il quadro vien considerato come cosa fatta in quello stile, che già s'è detto essere il massimo.

Così io v'ò fatto uno schizzo de'
ca-

caratteri di Rubens e di Salvator Rosa, per quella parte per la quale a me sembra che abbiano ciascheduno più uniformità a quel concetto che li produsse, ed in quella guisa che più di qualunqu' altro la dimostrano in ciaschedun lato delle Opere loro. A questi due possiamo però dar per compagni tutti coloro che son come capi d'alcuna classe, e che anno una scuola di seguaci, da Michelagnolo fino al Vatteau. Per dirla così di passaggio, e' pare, che lasciando da un lato lo stile fiorito ed ornamentale, vi sieno due diverse vie, per cui uno Studente possa avanzarsi senza avvilire la dignità dell'Arte. L'una è quella di combinar bellezze di diversa maniera, e far sì che riescano quanto più belle si può: l'altra è di spignere ogni bellezza individuale senz'alcuna mistura d'un'altra, quanto più in là può condursi. Di chi poi non è atto a far nè l'una nè l'altra cosa, bisogna dir, come Shakespeare, che sono gente di conio mal fatto.

V'inculco il più che posso che studiate di farvi grandi per via di regole grandi e di grandi esemplari, perchè facendo altrimenti, sciuperete del tempo,

e poco concluderete. Mirate le bellezze piccole, ma non le studiate. Miratele sì, perchè il Pittore deve mirar tutto.

Un'altra cautela mi resta da suggerirvi, ed è, che scelghiate bene quegli a' quali volete piacere, come quegli che volete imitare. Senz'esser desiderosi di fama, non si riesce valente: ma un ardenza eccessiva e mal intesa di farvi rinomati per qualunque fiasi mezzo, faravvi dipigner cose da non piacere se non al volgo; v'avvilirà lo stile, e vi corromperà il gusto intieramente. Non v'è dubbio che lo stile basso può riescir più grato al grosso delle genti, perchè i più non fanno troppo distinguere il bello dal brutto, e lodan più la Natura quanto più è imitata con tutti i difetti. Ma quanto farebbe da desiderarsi, che gli Artisti facessero fronte ad una tale depravazione di gusto con quel nobile orgoglio d'Euripide, il quale agli Ateniesi che criticavano i suoi Drammi seppe dire, che non gli aveva composti perchè fossero da essi corretti; ma perchè ne fossero ammaestrati! E' vero, che per parlare con cotesta franchezza fa duopo essere un Euripide; ma egli è altresì vero, che

che quando un Artista conosce intimamente d'esser nella buona strada, ed aver dalla sua l'autorità e la pratica de' suoi predecessori di maggior grido, può a ragione mostrarsi ardito ed intrepido quanto qualsivisia valentudino, o non lasciarsi almeno in conto alcuno deviare dal buon sentiero per gli applausi di quei molti, che non ammiran mai se non le cose goffamente dipinte.

Io v'accenno questo, affinchè le mostre pubbliche da noi fatte annualmente de' Quadri nostri, che giovano pur tanto a nudrir la gara ed a svegliare gl'ingegni, non producano il cattivo effetto di sedurre un Pittore a renderfi gradito agli occhi di quel volgo che corre in folla ad esserne spettatore.

DISCORSO SESTO

*Recitato in occasione della distribuzione
dei premj fatta in Dicembre 1774.*

SIGNORI MIEI

A Llorch'io venni sul bel principio a farvi parola del metodo di studiare, non mi proposi mai di trattar partitamente d'ogni minuzia della nostr'Arte, lasciandone il pensiero a que' nostri Professori, che tanto onorevolmente per loro stessi, e sì vantaggiosamente pei loro discepoli, anno l'incarico d'istruirvi. L'oggetto de' miei Discorsi non mira, che a stabilir certe massime generali, che mi vò lusingando poter riuseirvi di qualche prò nel formarvi un gusto raffinato, e fissarvi nella mente certi primi dati, che vi servan di schermo contro alcuni errori, ne' quali il bollore della gioventù potrebbe forse precipitare alcuno di voi. Furon pur

cante

tante le belle speranze date per ogni parte d'Europa da molti giovani nel loro primo accingersi ad imparare; ma furono altresì ben presto distrutte per la mancanza di buone idee fondamentali!

Vorrei oltre a questo, se fosse possibile, chiuder la via, anzi scacciar lontano da voi certe erronee opinioni, che principalmente prevalgono quando il meccanismo della Pittura comincia a sapersi bene, e che prevalendo una volta, son sempre a danno della parte più valutabile di questa nostra liberale ed erudita Professione.

Ecco i due oggetti ch'io ò avuti ed ò sempre più a cuore. Voi perciò, che sapete come presto l'errore e le prevenzioni, per poco che l'uomo cessi di stare in guardia, germogliano e si spandano con detrimento sommo della verità e della ragione; voi, dico, vogliatemi perdonare, se avvenisse mai ch'io vi ripetessi i miei pensieri sù questo argomento, avvertendo, com'io non intendo se non porvi tuttavia davanti la stessa cosa in varj e diversi punti di vista.

La materia del mio presente ragionamento farà l'imitazione, considerata
solo

folo da quel lato che può riguardare un Pittore; vale a dire, non già l'Imitazione in generale, ma solo quella che concerne il seguir questo o quell'altro Maestro come nostro esemplare, e che si limita all'utile da ricavarfi studiando le Opere di quel tale.

Quegli scrittori dell'Arte nostra, che anno affermato esservi una specie d'ispirazione, e un dono gratuito della Natura a certi suoi prediletti fin dalle fasce, sembra ch'è' vogliano guadagnar l'animo dei lor leggitori, mostrando di pensare più signorilmente dell'Arte stessa, che non quegli altri liberi e schietti precettori, i quali con assai freddezza vanno considerando se pur vi siano de' vevoli mezzi onde farsi padroni della medesima, se la mente nostra possa in qualche modo essere ingrandita e resa robusta, e se v'abbiano delle scorte sicure che ne possan guidare a divenire un giorno valentuomini come tant'altri.

Chiunque non sà la cagione d'una qualche straordinaria cosa, è molto naturale che si rimanga come stupefatto da' suoi effetti, e che la riguardi, per così dire, come una sorta d'incantesimo.

Chiunque non osservò mai come un Ar-

te s'acquisti bel bello, e che vede soltanto il pieno risultato d'un lavoro lungo, cioè il prodotto di certi atti innumerevoli volte ripetuti, incapacissimo di far altrettanto egli stesso, facilmente conchiude, che quella tal Arte gli sia inaccessibile, e che non si possa acquistare se non da un uomo ispirato dalla Natura ad esercitarla. Quegli che anno viaggiato per l'Oriente raccontano, che quando a' suoi barbari abitatori si chiede conto di quelle reliquie d'Edifici, che tuttavia esistono quà e là per le loro contrade, tristi monumenti della grandezza e del perduto sapere de' loro Antichi, rispondon sempre, che furon cose fatte da' Negromanti dei passati tempi. Una mente non istruita scorge in certa guisa un abisso tra le facoltà sue e le Opere d'un arte complicata, che non può in alcun modo comprendere, onde suppone che quel gran vuoto non si sia potuto riempire, se non da chi possedeva un qualche potere soprannaturale. Nè può darsi facilmente che egli esca da un tale errore, perchè l'interesse d'alcun Artista non richiede di disingannarlo, comechè si sappia molto bene da ciascun di loro per quali naturali

rali mezzi ogni qualsivoglia facoltà si possa agevolmente acquistare.

Essendo però l'Arte nostra intrinsecamente imitativa, rigetta forse più di qualunqu'altra l'idea d'ispirazione; ed è, a parer mio, unicamente per non confessare questa verità, che l'imitare questo o quel Maestro, anzi pure qualunque sorta d'imitazione che implichi la necessità d'un metodo regolare e progressivo, sempre fù scopo delle più acerbe invettive sì degli antichi come de' moderni Scrittori. Moltissimi che non pensan troppo a quel ch'è dicono lodan talora se stessi, talora altri, dell'andar debitori d'ogni loro virtù alla Natura anzichè agl'insegnamenti d'alcun mortale; e cotesta loro supposta prerogativa fa sì, che mirano con dispregio e trattano di meschino, di sterile, d'abietto, e di servile qualunque siasi Imitatore; nè è poi da maravigliarsi se un povero studente, scosso da cotesti terrori e da cotesti vergognosi epiteti, proferiti sì spesso e in tanta copia contro chi vada dietro agli altri, si lascia disanimare e si dà per vinto, ben sapendo da un lato quanto sia debitore del proprio sapere a' lavori altrui,

e di quanto poca ispirazione la Natura gli sia stata cortese, e considerando dall'altro com'è cosa vana il pretendere di camminar sulle orme di questo e di quell'altro per apprendere un Arte, che gli vien d'altronde supposto non poterfi apprendere senza che una previa luce s'infonda di lassù nella mente.

Concedendo però che qualche cosa si verifichi di tali supposti, per non ci dimostrar troppo severi verso i vaghi e pomposi declamatori di meraviglie, non è mai possibile che ci diamo ad intendere che alcuno voglia da senno indurci ad astenerci affatto dall'imitare. Una proposizione sì strana meriterebbe appena d'esser seriamente confutata; essendo cosa evidentissima per se, che se venisse interdetto l'approfittarci dei lumi lasciatici dai nostri predecessori, non si farebbe mai altro nella nostra come nell'altre Arti, se non tutto cominciare; dal che ne verrebbe, che tutte si rimarrebbero ancora in uno stato d'infanzia, ben sapendosi da ciascuno, che nessun'Arte fu mai nello stesso tempo inventata e condotta alla perfezione.

Per ridurci nulladimeno nei moderati limiti della ragione, è da notare, come

come non solamente deve il Pittore imitar le opere della Natura, il che basta da se a far isvanire questo sciocco fantasma dell'ispirazione, ma fà daopo eziandio che egli sia assolutamente imitatore delle opere di altri Pittori; essendo del tutto impossibile divenir buon Artista in verun'altra guisa fuori di questa: sia pur umiliante questa verità, ella è tuttavia da non mettersi in dubbio.

Coloro però che la fanno più da moderati e da ragionevoli, concedono doverfi dar principio agli studi coll'imitare; ma dicon essi, tosto che tu puoi pensare da te, non occorre che tu ti vaglia di quanto pensarono i predecessori; perchè l'imitare tanto pregiudica allo studente provetto, quanto giova al principiante.

Quantunque ragionevole possa esser tuttavia questo discorso, non solamente confesso ch'io mi sento inclinato molto ad affermare che è necessario l'imitare quando cominciamo ad imparare, ma sostengo eziandio, che lo studiar l'opere altrui (e questo è quello ch'io chiamo Imitare) può continuarfi a fare durante il corso tutto della nostra vita, senza il minimo pericolo di urtar punto

G

in

in quegli scogli che ci vengon predetti dai mentovati declamatori; e sostengo pure, che così facendo, la mente nostra non verrà ad essere indebolita ed impedita dal dar quell'aria d'originali ai lavori nostri, i quali debbono senza alcun dubbio sempremai avere una tal aria. Dirò anzi dipiù, ch'io son persuasissimo, come unicamente a forza d'imitare, si posson produrre delle invenzioni varie insieme, ed originali. Ma non anderò io anche più oltre? Sì Signori; lo stesso Genio comunque debba definirsi, è un parto dell'Imitazione. Pure, perchè, così dicendo pare ch'io prenda a contraddire il sentimento quasi universale, sia ben ch'io spieghi la mia proposizione prima di venire ad inculcarvela.

Il Genio, che italianamente potrebbe forse chiamarsi Estro, si suppone che sia una facoltà di produrre delle bellezze, che vanno per dir così al di là dell'Arte; facoltà, che nessun precetto può insegnare, e nessuna industria può far che s'acquisti.

Questa opinione circa l'impossibilità di acquistare quelle bellezze, che fanno conoscere impresso in un Opera

Il carattere del Genio, dà per supposto che la definizione di detto Genio sia ben fissata, mentre in realtà non lo è; parimente, che le genti siano sempre state d'accordo, ed attualmente lo sieno, intorno a quelle cose, che debbon esser considerate, come caratteristiche di esso Genio. Ma il fatto stà, che quel grado d'eccellenza chiamato con quel bel nome, si venne attribuendo in diversi tempi e in diversi luoghi, or ad una cosa, or ad un'altra; nè si può negare che gli uomini non si siano su questo punto mutati più volte d'opinione, poichè quando le Arti eran, per così dire, nella loro infanzia, il mero potere di rappresentare in disegno un qualche oggetto, consideravasi come uno stupendo sforzo del Genio: e il volgo, che non intende punto le regole dell'Arte nostra, adopra ancora lo stesso linguaggio, e mescola il Genio in ogni cosa. Quando però si vidde, che il rappresentare oggetti per via di disegno è una cosa che si può insegnare, e che è soggetta a precetti, la voce Genio fu diversamente applicata, e si diede solamente all'opere di quegli, che all'oggetto rappresentato seppero aggiugnere

un certo particolar carattere; vale a dire, a quegli che ebbero invenzione, espressione, grazia, e grandezza, insomma quelle qualità, o quelle bellezze, la creazione delle quali non si poteva peranco insegnare allora con regole chiare e notorie.

Noi siamo però certi oggimai, che la bellezza delle forme, l'espressione delle passioni, l'arte della composizione, ed anche la facoltà di dare un'aria generale di grandezza ad un'Opera qualunque, son cose che dipendono in gran parte dalle regole. Coteste belle prerogative erano unavolta considerate come effetti del Genio, e non a torto, quando per Genio non avessero inteso alcuna ispirazione, ma soltanto un effetto d'uno studio attentissimo, e d'una lunga esperienza. Colui però ebbe molto merito, il quale fu il primo a trovare e a disporre cotali regole in un sì metodico modo, che ci servissero come di scorta sicura. Ma si sa egli chi fosse costui? Egli è assai probabile, che nessuno trovasse mai molta parte di quelle regole a un tratto, e che chi n'ebbe il primo barlume, non seppe con troppa chiarezza e certezza, almeno in principio,
dove

dove farebb'ito a riuscire. Egli probabilmente faticò molto, ed altri fecer lo stesso doppo di lui, avanzando qualche passo di più; e così di mano in mano s'andò tanto innanzi, che il segreto venne finalmente a sapersi, e la pratica diventò tanto generale, quanto una pratica raffinata può diventare. Qual maggior numero di regole si possa tuttavia stabilire e fissare, non è perora possibile congetturarlo; ma siccome egli è probabile che la Critica voglia andar del pari coll'Arte che è lo scopo suo, possiamo forse assicurare, che a misura che questa farà de' passi avanti, riuscirà a quella di trovare, e fissare altre regole.

Ma trovi e fissi la Critica quante regole si vuole, noi non abbiám punto a temere, che l'invenzione che spetta a noi venga mai ad esser considerata per nulla, e che la nostra intellettuale energia voglia esser mai ristretta da leggi scritte. Il Genio nostro averà sempre quanto basta di luogo ove spaziare a grado suo, e l'uomo dotato di molto sapere si farà sempre strada nella folla di queglii che ne sono scarsi, o che l'adoprono meccanicamente.

Quella qualità che noi chiamiamo

Genio, non comincia oggidì dove terminan le regole considerate in astratto, ma sibbene dove le regole volgari e trite non trovan più luogo. Bisogna per forza, che le stesse opere prodotte per virtù di Genio, come tutti gli altri effetti, abbian certamente le loro regole come anno pure una causa; ed il produrre costantemente e con qualche certezza delle bellezze, non è cosa che si debba attribuire al caso, poichè la natura del caso non porta a questo; ma le regole adoperate da uomini dotati di mente straordinaria, o vogliam dire da uomini di Genio, o son regole scoperte dalla loro sottile accortezza, o sono d'una tessitura sì delicata e sì tenue, che non si possono agevolmente esprimere con parole, massime dagli Artisti, che per lo più non son gente molto avvezza a comunicar con precisione ad altri le loro idee in iscritto.

Ma sianzi tali regole delicate quanto si vuole, e difficili a descriversi, l'Artista però le concepisce, e se le sente nel cervello, e le adopera con la medesima sicurezza che se le vedesse, per così dire, personificate sopra la carta. Egli è vero che una regola raffinata non

sem-

sempre si può render palpabile come le altre più materiali; ma non ne vien però in conseguenza, che non si possa dare alla mente un certo moto, che la conduca a rifletter dirò così, con un senso scientifico a quelle proprietà, che mal si possono additar con parole dagli Scrittori mal esperti come noi siamo.

L'Inventare è una delle più grandi caratteristiche del Genio; ma se ricorreremo per consiglio all'esperienza, troveremo che egli s'apprende dall'aver a mano ciocchè altri inventò; in quella stessa guisa, che a forza di leggere i pensieri altrui, s'impara finalmente a pensare.

Chi à acquistato tanto gusto che basti ad assaporare e conoscere le bellezze dei gran Maestri, si può dire che abbia già profittato molto nello studio; poichè il solo esser conscio che il vero ti piace, fa sì, che la mente si rettifica, ed è mossa da quella stessa bella superbia che si avrebbe, se si fosse trovata da noi stessi la cosa che è l'oggetto della nostra ammirazione. Riscaldandoci così spesso l'animo, e conversando molto con quegli a' quali bramiamo di rassomigliare, non può essere a meno che

non si contragga qualche parte del loro modo di pensare, e non ci tocchi almeno una qualche favilla del loro fuoco, un qualche raggio del loro splendore. Quella disposizione sì forte ne' fanciulli di pigliare involontariamente gli atti ed i modi di quegli con cui conversano, continua pure in noi nell'età più matura; con questa sola differenza cioè, che le menti de' fanciulli son pieghevoli e facili all'imitazione, quando all'opposto le nostre indurite dagli anni, fa' duopo che si riscaldino e si ammolliscano prima di diventar suscettibili di profonde impressioni.

Da queste considerazioni, che la vostra considerazione potrà anche spinger più oltre, apparisce evidentemente, quanto importi l'avvezzare le nostre menti alla contemplazione delle belle opere altrui, e quanto ancora oltre al far loro acquistare un tal abito come parte della giovenil disciplina, faccia duopo ostinarsi in tutta la vita nel proporsi per iscopo ogni più vero esemplar di grandezza. Le invenzioni de' valentuomini non son solamente il cibo di cui le nostre menti debbon nutrirsi nell'infanzia degli studi, ma sono altresì la sostanza
che

che somministra loro vigore nella maturità dei medesimi. La mente umana non è se non un terreno sterile, che riman presto eshausto se non s'impingui e si fertilizzi con estranee materie.

Avute così dinanzi agli occhi per un pezzo le maggiori Opere dell'Arte, ed empiutaci la testa d'idee simili a quelle de' più celebri autori, è tempo allora, e non prima, di produr qualche cosa che s'assomigli alle medesime. Quando ci faremo guardati intorno intorno con quella stessa vista che ebber già quei penetranti osservatori, e quando le menti nostre si faranno avvezze a pensare i pensieri de' più nobili e grandi intelletti, egli è allora che faremo in grado di scoprire e di scegliere tutto ciò che v'è di grande e di bello nella Natura. Il più gran genio naturale che possa darsi, non seguirà molto tempo a sussister coi proprj capitali; voglio dire, che chi non si procaccia idee d'altronde, sia presto ridotto alla più meschina di tutte le imitazioni, poichè verrà costretto ad imitar se stesso, ed a ripeter ciocchè avrà più volte già ripetuto. Ognivoltachè si sappia il soggetto che un Artista di questa fatta si propone, sapremo imme-

diatamente come quel medesimo verrà ad esser trattato.

Egli è vano che un Pittore, o un Poeta s'accinga ad inventare, se prima non à radunato una massa di materiali da porsi in opra dalla sua mente. Dal nulla non nasce nulla. Se Omero fù grande inventore, egli lo fù perchè ebbe in capo tutto il saper de' suoi tempi; e noi sappiamo di certo come Michelagnolo e Raffaello avevano entrambi il possesso di qualunque cosa dell'Arte che trovavasi a' dì loro nelle Opere dei predecessori. Una mente resa doviziosa dall'aver accumulato tutti i tesori degli antichi e de' moderni, diverrà vasta sempre più, e sarà atta ad operare a misura del maggiore o minor numero d'idee che avrà accuratamente concepite e perfettamente digerite; nè v'è dubbio alcuno, che chi avrà più materiali, avrà eziandio più mezzi onde inventare. Quando poi si desse il caso che uno non avesse tanta possanza che basti per porli in opra, bisognerà dire, che tale impotenza nasca forse dalla debolezza dell'intelletto, o dal modo confuso con cui si farà caricare quelle idee nella mente.

L'aggiugner l'altrui al proprio sapere

perere lungi dall'infacchire, come altri pensano, ordina piuttosto, e consolida quelle idee d'eccellenza, che in noi son peranco disordinate, deboli ed informi, ma che si trovano antecedentemente ridotte ad uno stato perfetto, e collocate ai loro luoghi, in quelle Opere rispettabilissime de' nostri antichi, le quali dopochè anno sofferto l'urto degli anni e dei secoli senza danno meritano bene di servirci d'esempio, e d'autorità.

La mente, o vogliam dire il Genio, è stato paragonato ad una scintilla che venga oppressa da una troppo gran massa di materie combustibili, e così impedita dall'accendersi in fiamma: questo paragone però, fatto da Plinio il Giovane, non deve prendersi per argomento o per prova, non v'essendo pericolo mai che la mente nostra venga caricata troppo dalla quantità delle immagini; anzi l'accumularne molte, puossi paragonare con egual proprietà, e fors'anco maggiore, (quando però le comparazioni debbano aver forza alcuna nel discorso) ad un aumento d'accesi carboni, i quali porgan vigore a quella scintilla, che senza di ciò farebbesi languita ed estinta. Il fatto stà, che cotest'

uomini, la cui debolezza è tanto grande, che rimansi oppressa dai pensieri degli altri simili, bisogna pur credere che poca forza di mente e poco Genio s'abbian da perdere; dimodochè; nel caso più sfavorevole, poco male sarà stato il loro, quando lo studiare nella forma che è detto, non rechi loro alcun giovamento. All' autorità poi di Plinio opporremo quella molto maggiore di Cicerone, il quale non fa che raccomandare la necessità di questo metodo nello studiare. Nel suo Dialogo dell' Oratoria egli fa dire a Crasso, che uno de' primi e più importanti precetti è quello di scegliere un esemplare che sia veramente degno della nostra imitazione. *Hoc sit primum in praeceptis, ut demonstremus quem imitemur.*

Quando però io parlo dell' Imitazione abituale, e del continuato studiare alcun Maestro, vorrei che intendeste, ch'io non vi consiglio nè a ricopiare l' esatta maniera del suo colorire, nè quella del suo pensare; poichè così facendo non acquistereste più di quello che si faccia colui che fa, come diciamo, la scimmia ad un altro che egli venera. Per quanto l' esemplare possa esser buo-

no, la copia riuscirà facilmente ridicola; nè l'esser tale verrà ad essere effetto dell'imitare, ma sibbene del non avere scelto una buona via d'imitare.

Il recarsi a scorno d'andar servilmente dietro ad uno che sia d'una classe comunque maggior della nostra, è una specie d'orgoglio necessario, e lodevole. La gara dell'imitare deve usarsi, per modo di dire, a campo aperto, nel quale chi v'è avanti non à altro vantaggio se non quello d'essersi partito dalle mosse prima di te; dimodochè, continuando a correre senza punto porre il piede sulle orme sue, si possa ancora sopravanzarlo: e non s'è egli diritto di farlo, quando pur ci riesca?

Nè si deve neppur credere, che nell'atto di raccomandarvi lo studiar l'Arte sulle Opere degli Artisti, io voglia che trascuriate lo studiar la Natura. Lo studiare gli Artisti deve accompagnare anzichè escluder l'altro. La Natura è la sola sorgente che non può mai rimanere esausta, e da lei ogni perfezione deve originalmente provenire.

Il vantaggio maggiore che si ricavi dallo studiare i predecessori si è, che s'apre la mente, s'abbrevia la fatica, e si

trova

trova in quegli un compendio, per così dire, delle parti più grandi e più belle della Natura, i cui più preziosi tesori ci si paran per questo mezzo davanti agli occhi: ma il venir a saper noi stessi, quali cose, e per qual guisa, sia necessario sceglierle, e come gli oggetti prescelti debbanfi render nostri, quì consiste tutto il difficil dell'Arte.

Così la suprema bellezza delle forme s'ha da cercare nella Natura; ma il sapere il modo di cercarla, richiede somma sottigliezza d'ingegno, ed esperienza lunghissima.

Non bisogna già contentarsi solamente di ammirare e gustare questa o quell'altra bell'Opera di questo o di quel valentuomo; ma è bensì necessario il porsi a indagare le regole che furon seguite nel farla; le quali regole, non essendo apparenti sulla superficie, non si scorgono per conseguenza dagli osservatori superficiali. Imperocchè l'Arte, quand'è perfetta, non si mostra con ostentazione, ma stassi nascosta, e produce l'effetto suo senza lasciarsi vedere. Tocca all'Artista l'ingegnarsi per scoprirla, e trovar insieme la nascosta cagione d'ogni cospicua bellezza, per quindi

di formarfi delle regole per la propria condotta. Un esame di questa sorta è uno sforzo incessante dell'ingegno, e tanto grande peravventura, quanto quello fatto da colui che ci proponghiam per modello.

Nè il sagace Imitatore osserva solamente in che si distinguano l'una dall'altra le differenti maniere e il genio di ciaschedun Maestro; ma s'interna eziandio negli artifizi del suo comporre, e indaga come le masse de' chiari siano state da lui distribuite, i mezzi onde produsse questo e quell'effetto, e perchè egli abbia a bello studio perdute alcune parti nel fondo, e dato ad altre un bel rilievo, e perchè in più luoghi abbia mutata e cangiata questa e quell'altra cosa, secondochè la ragione e il disegno dell'Opera richiedevano. Nè solamente egli ammira la bella armonia del colorito, ma esamina per quali artificiosi mezzi un colore dia a gara del risalto all'altro, adocchia bene le tinte, e di quali colori siano state composte, e così s'adopera per formarsene delle idee chiare e distinte, e per imparare in che consista veramente la suddetta armonia. Quello che s'impara in cotal guisa

guisa dalle Opere altrui, diventa nostro difatto, penetra ben dentro di noi, nè si dimentica mai più: anzi coll'appigliarsi appunto a questo metodo l'uomo va sempre più oltre, estende maggiormente le sue regole, e rendesi la pratica vie migliore ogni dì.

Non v'è dubbio alcuno che l'Arte s'apprende assai meglio dalle Opere, che da' precetti dedotti dalle medesime; ma s'egli è difficile lo sceglier degli esemplari degni d'essere imitati, somma cautela è altresì necessaria per ben separare e ben distinguer le parti degli esemplari stessi che abbiamo scelti come degni della nostra imitazione: e quantunque io non intenda quì di ragionarvi degli artifizj e de' metodi da seguirsi nei nostri studj, non posso però a meno di non vi mentovare un errore, in cui molti studenti per ordinario s'avvergono.

Colui che va imparando da se stesso, debbe molto attentamente e con somma cautela guardarsi da quelle singolarità, o parti più rimarchevoli d'un Opera, che danno più negli occhi, e che passan presso di noi sotto nome di Maniera. Per mezzo di questa Maniera,
cioè

cioè per le sue singolarità, un Artista si fa distinguer dall'altro; ma tutte le singolarità, a parer mio, sono per lo più, se non sempre, altrettanti difetti, benchè sia difficilissima cosa l'andarne del tutto esenti. Accade però nelle Opere degli Artisti quello che accade negli uomini, che se da una parte le singolarità servono a far conoscere e distinguere un quadro dall'altro, come un uomo da un uomo, cessan però di parer deformità a chi le à die continuo sotto degli occhi. Quindi avviene, che anche i più intendenti, quando sianfi lasciati alquanto infiammare dalle bellezze dello stile più alto, ripugnano grandemente a confessare che esse sian accompagnate da alcun difetto; anzi, l'entusiasmo loro li spinge tant'oltre, che fa loro non dirado scambiare i difetti per bellezze molto meritevoli d'essere imitate.

Accade, è vero, ed assai frequentemente, che questa o quell'altra Maniera, ossia perchè riesce nuova, o perchè sembra procedere da un modo di pensar pellegrino, si sottrae alle nostre critiche, e vien anzi talvolta ammirata e lodata. Male però farebbe colui, che volesse sforzarsi d'imitarla; imperocchè

de-

derivando il suo merito dalla novità e dalla singolarità, tosto che non è più nè nuova, nè singolare, bisogna assolutamente che perda di pregio.

Essendo adunque ogni Maniera un difetto, ed ogni Pittore, per grande che siasi, avendone una, par che ne venga in conseguenza, che uno possa, e sempre con una qualche grande autorità alla mano, imparar qualsivoglia difetto, come qualsivoglia bellezza. Potrassi, verbigrazia, citar l' esempio dello stesso Michelagnolo, per sottrar dal biasimo chi colorisce poco e alla peggio, o chi delle parti ornamentali fa poco caso; chi avrà del secco e del duro potrà farsi scudo del Puffino; chi darà un' aria di mal finito e di negletto alle sue cose potrà addurre la scuola Veneta per propria difesa; chi non farà scelta de' suoi soggetti, ma piglierà la natura tal quale ella è, potrà assomigliarsi al Rembrant; chi farà scorretto nelle proporzioni delle figure si porrà sotto il patrocinio del Coreggio; e chi non mischierà e non unirà bene i suoi colori, avrà il Rubens per difensore; nè insomma saravvi mai errore d' alcuna fatta, il quale non possa aver la sua bella scusa, se basta il
dire

dire che questo o quell'altro valent'uomo lo à pure avuto. Ricordianci però, Signori miei, che l'alta riputazione di tutti cotesti Pittori non venne in conseguenza di que' loro difetti, i quali sebben possansi perdonare, non però son degni d'ammirazione.

Quegli però farà più soggetto ad apprendersi alle singolarità, e sbagliare i difetti per le bellezze, il quale darà imitando la preferenza ad un qualche Maestro sù tutti gli altri, ancorchè scelga il migliore, e sia dipiù capace di scorgerne tutte le bellezze. Colla legatura d'andar dietro ad un solo non estendesi troppo il Genio, nè s'acquista franchezza nell'Arte. Tanto farà facile ad un Pittore il formarli una giusta idea dell'eccellenza dell'Arte sua studiando le Opere d'un solo Artista, quanto gli farebbe il produrre una figura perfettamente bella per mezzo dell'esatta imitazione d'uno stesso Nudo: e siccome un Pittore raccogliendo in una figura sola quelle bellezze che vanno quà e là sparse per molti individui, si mette in grado di produrla assai più bella d'alcuna che esista in natura; così, quando raccolga in se tutti que' belli, che vari

Pit.

Pittori anno sparsi per le Opere loro, avvicinerassi ad esser perfetto più di qualunque de' suoi Maestri: al contrario, chi si risfrignerà ad imitarne uno solo, nè si proporrà di far meglio che quegli non fece, non sia mai possibile che ne divenga l' eguale, essendo cosa chiara, che chi segue è necessariamente secondo.

Deve l' Imitatore non solamente studiare le Opere de' più eccellenti Maestri, ma eziandio adottare il loro metodo di studiare. Raffaello cominciò la sua carriera imitando esattamente il Perugino, di cui era discepolo, cosicchè le sue prime cose sono appena distinguibili da quelle del suo Maestro: ma estendendo bentosto il guardo assai più oltre, si pose ad imitare i gran contorni di Michelagnolo, apprese ad usare i colori delle Opere di Lionardo da Vinci e di Fra Bartolommeo, aggiugnendo quindi la contemplazione di quegli antichi monumenti che erano alla sua portata, e mandando anche de' disegnatori in Grecia ed in altri lontani Paesi, perchè gli recassero que' che vi sono. La conseguenza dell' essersi proposti tanti modelli fù, che divenne egli stesso un modello a' suoi
suc-

ſucceſſori, ſempre imitatore, e ſempre originale.

Se dunque ambite di eguagliar Raffaello, bitogna che voi facciate come Raffaello. Abbiatevi de' modelli molti; e non prendete neppur lui ſteſſo per tale ad eſcluſione d'ogn'altro (*). E' troppo onai numerofa la ſchiera di quegli che ſi poſero unicamente ad imitar le Opere de' loro riſpettivi Maeftri, o di qualche altro lor favorito, nè, a giudicarne dal loro ſtile, ebbero altra brama che d'afſomigliarſeli in ogni coſa.

Di queſti meſchini, limitati, ignobili, ſervili, ed ignoranti Imitatori, è queſta l'occasione di rammentarvene alcuni brevemente. Guido fu miſeramente copiato dalla Sirani e da Simon Contarini; il Puffino da Verdier e da Cheron; il Parmigiano da Francesco Mazzoli; Paolo Veroneſe e Giacomo Baſſano da' loro fratelli e da' loro figliuoli; Pietro da Cortona da Ciro Ferri e dal Romanelli; il Rubens da Iacopo Jordans e dal Diepenbeck; il Guercino dalla ſua Famiglia e dal Gennari; Carlo
Ma-

(*) *Sed non qui maxime imitandus, etiam ſolus imitandus eſt. Quintil.*

Maratta da Giuseppe Chiari e da Pietro Pietri; il Rembrant dal Bramer, dall' Eckhout, e dal Flink. Tutti i quali sono a ragione considerati come Pittori sterili e servili, potendovisi aggiunger anche una lista di parecchi altri, l' Opere dei quali son sovente sbagliate per Opere dei loro Maestri da certi goffi, che la voglion far da faccenti.

A costoro oppongansene alcuni pochi che adottarono un modo d'imitare assai più signorile. Pellegrino Tibaldi, il Rosso, ed il Primaticcio non si diedero a seguirar freddamente Michelagnolo, ma s'accesero di quel fuoco che avvampa in tutte le Opere sue. I Caracci si formarono uno stile che partecipa di quei del Tibaldi, del Coreggio, e della scuola Veneta: e quantunque si veda palesemente che il Domenichino, Guido Reni, il Lanfranco, l' Albano, il Guercino, il Cavedone, lo Schidone, e il Tiarini, uscirono della scuola dei Caracci, anno tuttavia un fare da uomini che vollero andar più in là dei loro esemplari, e mostrano d'aver avute delle opinioni proprie, pensando da se dopo d'esserli appieno impossessati nella loro scuola d'ogni regola generale.

Così

Così la prima maniera del le Scure s'assomiglia assai a quella del Vovet suo Maestro; ma e' si formò bentosto uno stile molto migliore di quello del Vovet, e lo superò in ogni cosa. Carlo Maratta riuscì anche meglio di qualunque altro dei già mentovati, e deve la superiorità sua all'ampiezza delle sue viste, poichè, oltre all'imitare il suo Maestro Andrea Sacchi, andò pur dietro a Raffaello, a Guido, ed ai Caracci. Egli è vero ch'ei non muove l'anima; ma questo suo difetto procedè dal non avere una cosa, che nessuno può procacciarsi non avendola, cioè dal non aver forza d'ingegno; e costì, non v'è dubbio, tutti gli uomini non sono eguali; e colui, come s'usa dire, portasi a casa più roba, che v'è con più capitali al mercato. Il Maratta fece il più di quel che fece per grandezza d'industria; ma egli aveva una tale franchezza addosso, che si comunicò uniformemente al suo inventare, al suo esprimere, al disegnare, al colorire, ed all'effetto generale d'ogni sua pittura. In una parola, egli non andò mai tanto in là quanto alcuno de' suoi esemplari, e non aggiunse nulla del suo all'arte di dipignere.

Non

Non bisogna però contentarsi neppure del solo e generale studio de' moderni, anzi duopo è cercar l'Arte nella sua origine; vale a dire ne' monumenti della migliore Antichità, da' quali ella trasse le sue principali bellezze. Studiamo adunque, e con somma cura studiamo tutte le invenzioni ed i pensieri degli Antichi, in qualunque forma ci sian pervenuti, nelle Statue, ne' Bassirilievi, negl'Intagli, ne' Cammei, o nelle Medaglie. Quel Genio che s'aggira intorno a quelle venerande reliquie deve chiamarsi Padre del moderno dipignere. Da que' rimasugli de' prischi tempi l'Arte nostra venne già a riforgere, e non è che per mezzo di quegli stessi, che ella deve rivivere fra di noi una seconda volta; poichè, malgrado il nostro orgoglio, fu da essi che s'apprese in principio; nè avremo sì tosto cessato di studiarli, che ella pur cesserà dinuovo, e noi ricaderemo nella barbarie.

Il Genio di ciascun Artista operando sù tanti materiali sì diligentemente raccolti da tante persone in tanti luoghi, renderassi potente a formar delle combinazioni nuove, e fors'anco superiori a quante ne furon mai formate in-
avanti.

avanti. Dalla mistura d'affai metalli fusi insieme, come si dice, nell'assedio di Corinto, uno nuovo se ne formò non mai per l'addietro conosciuto, e d'un pregio eguale al più pregiato di que' che concorsero a comporlo. Egli è vero, che un esperto Chimico saprà co' suoi crogiuoli analizzarlo, e separare l'un componente dall'altro; ma faccialo pure, egli sarà però sempre vero che il metallo Corintio preso in massa, non sarà men bello nè di minor costo di qualunqu' altro metallo.

Noi abbiain sin qui considerato i vantaggi dell'imitare dalla parte che riguarda la formazione d'un buon gusto, e come un modo per cui lo studente può accendersi a quel bel fuoco che rischiara tante Opere degne d'esser sempre avute davanti agli occhi e nel pensiero. Venghiamo adesso a dire alcuna cosa d'un altro genere d'Imitazione; cioè, di quello che consiste nel prendere in presto un qualche particolar pensiero, un fatto, un atteggiamento, o una figura, trasportandola intera intera in una qualche nostra pittura.

Il fare alcuna di queste cose, o verrà tacciato di plagio, o non si meri-

terà taccia nessuna e diventerà anzi lodevole, secondo la maggiore o minore accortezza che verrà usata nel farlo. Corre ancora una qualche differenza tra l'appropriarsi le cose degli antichi, e quelle de' moderni. Egli sembra, generalmente parlando, che nessun uomo abbia a vergognarsi di copiare gli antichi, essendo le Opere loro considerate come un magazzino appartenente al comune, sempre aperto ad ognuno, e da cui ognuno à diritto di trarre quel che meglio gli pare, che adoprato poi con bel garbo, dassi per concesso che divenga roba di suo intero dominio.

La Raccolta che Raffaello fece con tanta premura de' pensieri degli antichi, palesa ben qual fosse l'opinione sua su tal proposito. Altre simili collezioni si possono fare oggidì con molto maggiore agevolezza per via d'un Arte appena appena conosciuta ne' suoi tempi, voglio dir l'Arte dell'Intaglio, per la quale ciascun uomo può con poco danaro valersi de' pensieri degli antichi.

Riguardo però alle Opere de' moderni, bisogna dire che esse appartengono ai loro Autori, come un bene affatto proprio. Pure chi toglie in pre-
sto

sto un'idea da un Artista del secolo di Leone, anzi anche da un suo contemporaneo, e l'acconcia in sì bella guisa nell'Opera propria, che non si possa appena discernere come e' ve l'abbia incastrata dentro, non può esser troppo a ragione tacciato di plagiaro. Furti di questa sorta vengon commessi ancor da' Poeti e molto palesemente. Contuttociò non deve un Artista contentarsi di questo solo, ma deve farsi rivale del proprio esemplare, e far tutti gli sforzi per rendere anche migliore nell'Opera sua quello che à rapito ad altrui. Un'Imitazione a questa foggia non s'è punto a dire che sia un plagio vile, ma anzi un costante esercizio del pensiero, ed un continuo inventare. Chi s'è torre in presto, o rapire con tanta sottigliezza e con garbo, à diritto a quella lenità che s'usava da' Lacedemoni; i quali non punivano il ladroneccio, ma la mancanza solamente d'accortezza in tenerlo celato.

Per incoraggiarvi quanto più posso all'Imitazione, permettete ch'io vi dica che anco gli Artisti delle scuole men nobili contribuiranno a fornirvi la mente, e vi daranno de' buoni cenni, e da

potersi adoprar con lode, quando però il Pittore sia uomo di buon criterio, già fuor di pericolo d'essere contaminato dagli esempi de' cattivi modelli, e conscio insieme di ciocchè non à. Anche dal concio un sensato Pittore saprà raccogliere molte cose, che raffinate quindi chimicamente dall'ingegno suo, verranno da lui convertite in tant'oro. Anche da una rozza pittura Gotica saprà trarre delle invenzioni ragionevoli originali, e qualche volta sublimi. Nella lussureggiante maniera di Paolo Veronese, o nelle composizioni capricciose del Tintoretto, un sensato Pittore scorgerà delle cose che l'aiuteranno ad inventare, e troverà certi punti dai quali la sua fantasia partirà, e s'alzerà in alto, semprechè il soggetto da lui trattato ammetta con dignità degli splendidi effetti. In qualunque scuola siasi, Veneziana, Franzese, o sivero Olandese, egli troverà ora un ingegnosa composizione, ora un effetto pellegrino, ora un qualche particolar modo d'esprimere, degnissimo dell'attenzione sua, e degno, fino ad un certo segno, della sua imitazione.

Anche fra i Pittori Franzesi di minor levata s'incontrano sì delle bellezze

ze grandi, comechè accoppiate con de' difetti parimente grandi. Quantunque al Coypef, per efempio, mancasse la femplicità del gusto, e confondesse la maestà e la grandezza con l'aria burbera e presuntuosa, pure egli sà non dirado raccontar la sua storia con molto buon ordine al modo suo, ed à molta maestria nel comporre, e molta franchezza nell'esprimere le passioni. Quella moderna affettazione di grazia che le sue figure anno, come pur quelle del Boucher e del Watteau, si può dir che non vada troppo lungi dall'altra grazia più semplice e più pura del Coreggio e del Parmigianino.

Fra i Pittori Olandesi, quel corretto, fermo, e deciso portamento di pennello del Bamboccio e di Giovanni Miel in volgari ed ordinarj soggetti, si potrebbe senza punto di combattimento adoperar ne' soggetti anche più alti, ai quali per vero dire sembra che più propriamente appartenga. Lo stile grande, quando s'adopri nel dipigner figure piccole, come fece per lo più il Puffino, riceverebbe un aumento di grazia dall'elegante, preciso ed ammirabil pennello del Teniers.

La scuola Olandese à moltissimo spiccato nel meccanicismo del dipignere. Molti però sono i suoi allievi, che anno mostrato assai valore nell' esprimer certe cose, che non son punto da confondersi fra le meccaniche bellezze dell' Arte.

Nelle Opere di Frank Halls un Pittore di Ritratti potrà notare, comè le fattezze d' un viso s' abbiano a raccozzare e porre insieme, donde risulta poi quell' espressivo carattere tanto rimarchevole ne' suoi ritratti, e per cui un individuo è distinto da tutti gli altri; la quale espressione non si trova in egual grado ne' ritratti d' alcun altro Pittore. E se insieme con questa difficilissima parte dell' Arte, egli avessè avuta la flemma di dare un perfetto finimento a quelle sue cose tanto correttamente immaginate, molto a ragione avrebbe potuto pretendere quel primo posto tra i Ritrattisti, che ben considerato tutto, stà occupando il Vandyke.

Alcuni altri Allievi della stessa scuola Olandese anno mostrato della forza assai grande nell' esprimere i caratteri e le passioni di quella volgar gente, che fu argomento dello studio e dell' attenzione

zione loro. Fra questi Giovanni Stein sembra essere stato il più sollecito ed accurato osservatore di quanto si faceva in quelle abiette adunanze in cui praticava, e che gli servirono d'Accademia. E' cosa molto probabile, che se quest'uomo straordinario avesse avuto la sorte di nascere in Italia anzichè in Olanda; se fosse vissuto in Roma anzichè in Leida; se avesse avuto per maestri, non un Brower e un Vangowen, ma un Michelagnolo ed un Raffaello; è molto probabile, dico io, che quella sua somma sagacia nel distinguere accuratissimamente i varj caratteri e le varie espressioni dei tanti volti plebei ch'ei dipinse, impiegata nello scegliere e nell'imitare il sublime, farebbe riuscita al pari maravigliosa, e l'avrebbe fatto annoverare fra i principali e più validi sostegni dell'Arte nostra.

Uomini di questa fatta, i quali avvinti dalla quasi invincibil forza d'un costume contratto di buonora, anno nonostante mostrato, sebben in ristretto campo, una bravura maravigliosa; uomini, che per virtù d'un ingegno naturalmente vigoroso, anno saputo dare alle Opere loro somma espressione, som-

ma forza, e somma energia, quantunque non debbano essere raccomandati all'altrui esatta imitazione, possono però allettare un Artista a procurare di trasportar nell'opere sue, con una specie, dirò così, di parodia, le tante bellezze che essi anno. A chi è divenuto tanto esperto da sapersi valere della scuola Fiamminga, della Veneziana, e della Franzese, si può a ragione dare il nome d'uomo di Genio; e molte sorgenti di sapere sono accessibili a lui, che non furono aperte agli insigni Artisti del gran secolo della Pittura. Il saper trovare delle supreme bellezze ampiamente disperse, e mescolate e confuse da mille difetti, non si può fare se non dagli uomini di svegliato ingegno e di tanto acuto sguardo, che penetrano in tutti i secoli e in tutte le scuole, e che da un vasto ammasso di cose radunate nella mente, fanno trarre un'idea dell'Arte ben digerita, perfetta, ed a cui riferire tutte le osservazioni loro, e tutta la scienza. Fatti arbitri e giudici sovrani dell'Arte, posseggono quella facoltà che toglie il buono dovunque si trovi, raccoglie bellezze in ogni scuola, discerne le piccole dalle grandi, e sa da qua-

qualunque si sia parte dell'univerſo proccacciariſi de' materiali, coſtringendo l'univerſo medefimo a tributare alle loro menti di che arricchire i proprj lavori, acciò ne rieſcano originali e colmi tutti di varia invenzione.

Ed ecco, Signori miei, ch'io v'ò già detto il mio avviſo, e qual ſiaſi il vero ed unico mozzo onde un Artista poſſa diventare aſſolutamente ſignore della ſua profeſſione. Dica pur chi vuole, ch'io per me penſo ad ogni modo, che queſta noſtra profeſſione non conſiſta in altro che in una coſtante e continuata Imitazione per tutto il corſo della vita noſtra.

Coloro i quali, o per le loro troppe faccende, o per inſingardaggine, o per vanità anno voluto o non anno ſaputo conſigliarſi ſe non feco ſteſſi, ſe l'eſperienza e l'oſſervazione non m'anno ingannato, non ſolamente anno ceſſato dall'andare innanzi e dal perfezionarſi, ma ſon piuttosto tornati indietro; ſicchè poſſono a ragione eſſere paragonati a coloro, che avendo conſumato il loro capitale ſtraviziando, ſi ſon ridotti a mendicare, e ſenza rimedio veruno alla loro mendicità.

Non posso adunque raccomandarvi altro di meglio, se non che studiate a tutta possa d'infonder nelle vostre Pitture ciocchè andrete imparando nello studiare e nel contemplar le Pitture altrui.

E' ben vero, che un consiglio come questo, pare che sia del tutto superfluo: eppure io l'ò notato soventi volte, che alcuni Artisti, comechè amatissimi della loro Arte, comechè attissimi a distinguere ogni bellezza egualmente che ogni difetto, tirano pure innanzi nella maniera loro, senza mai tentare di dare alle lor cose un pò di quel bello che ammirano in quelle degli altri. Non vel potreste credere come i Pittori Italiani d'oggi si contentino del loro proprio stile, ancorchè vivano in mezzo alle più belle Pitture che il mondo s'abbia! Tirano innanzi colle loro invenzioni comunali, nè mai si vogliono incomodare a volger gli occhi verso le Opere di que' tanti valentuomini che gli circondano da ogni lato.

Mi volgo adesso singolarmente a voi, miei Signori, che avete già fatto molto progresso nell'Arte, e che non dovete da qui in poi avere altra guida se non il vostro proprio senno e discer-

nimento. Voi siete ora giunti a quel termine che vi dà il diritto di pensar da per voi, e di presumere che ciascun possa errare. Voi avete ora il diritto di sospettare, che anco i più insigni maestri non vadano sempre esenti da' più massicci difetti, e potete oggimai a vostra posta criticare, paragonare, ed assegnare alle Opere loro quel posto, che vi parrà che si meritino secondochè s'avvicinano o s'allontanano da quell'idea di perfezione che già avete fissata nella vostra mente. Tutto questo voi potete adesso fare, e fatelo alla buonora: ma non vi scordate mai, che quell'idea voi l'avete formata coll'aiuto di quegli stessi grand'uomini, e che ella finirà d'esser corretta e giusta, quando voi finirete di studiargli. Non son elleno le loro bellezze, che v'anno insegnato a distinguere i loro difetti?

Orsù, dimenticatevi pure del luogo in cui siete, e di chi vi parla. Voglio, che v'indirizzate a esemplari più grandi, e a consiglieri migliori. Poco oramai ci resta da insegnarvi in questo luogo; e da oggi in poi egli è tempo che da voi stessi vi formiate i precetti. Fate però giustizia alla vostra Accademia

patria, e rammentatevi sempre, che in essa voi non avete contratto nè dell'abitudini meschine, nè delle idee stravolte, nulla infine che vi potesse condurre all'imitazione d'alcun maestro fatto autorevole non d'altronde che dal vano capriccio della moda. Non avendovi noi insegnato ad adularne alcuno, non vogliate neppure adular voi medesimi. Noi non ci siamo adoperati a farvi ammirare se non cose veramente degne di ammirazione. Se voi prescegliete degli esemplari inferiori, o se farete che i vostri primi lavori vi servano d'esemplare ai secondi, la colpa sia vostra.

Lo scopo di questo Discorso, e a dir vero di quasi tutti gli altri che v'ò fatti, è stato d'avvertirvi a ben guardarvi dalla falsa opinione tanto comune tra i Professori, cioè, che alcuni uomini abbiano ottenuto dalla Natura ciocchè chiamasi Genio, e che per la mera virtù di quel Genio si possano fare delle cose stupende. Una tale opinione, secondo la tempra de' cervelli a cui s'appiglia, non produce per lo più, che una vana presunzione, o un vile scoraggiamento; cose tutt'e due, che riescono egualmente fatali agli avanzamenti più grandi.

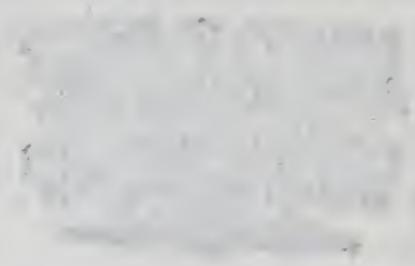
Studiate dunque in ogni tempo le grand' Opere de' Maestri grandi; studiate pressappoco con quell'ordine, con quel modo, e con quelle regole, con cui colorò studiarono; studiate attentamente eziandio la Natura senza abandonar però la compagnia di que' vostri Maestri; e considerate nel tempo stesso che se da un lato essi debbono essere i modelli che dovete imitare, sono dall'altro i rivali, con cui dovete intrepidamente combattere.

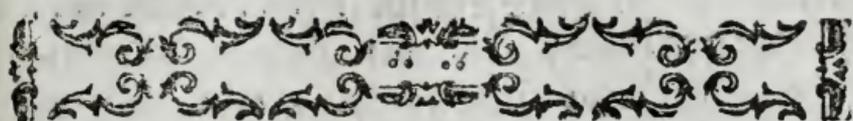
DISCORSO

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

4

CHONGAI

DISCORSO SETTIMO

*Recitato in occasione della distribuzione
dei premj fatta in dicembre 1776.*

SIGNORI MIEI

DAl dì che io m' accinsi in questo luogo a tener con voi ragionamento, io non ebbi altro scopo fuori di quello d' inculcarvi un documento che possa servir di base al vostro operare, e il documento si è, che il divenire insigni nella vostr'Arte dipende principalmente dalla vostra industria; purchè quest' industria non sia solamente quella delle mani, ma quella ancor della mente.

L'Arte nostra, Signori miei, non è una ispirazione che ne venga dal cielo, come non è neppure una pratica affatto meccanica. Il suo principal fondamento consiste in una solida scienza; la pratica poi ed il continuo esercizio ne

costituisce la perfezione, imperocchè non è mai possibile, che un Artista pervenga a quell'alto segno, al quale egli aspira, se il lavoro delle sue mani non vien diretto dal suo sapere.

Certuni però, che anno scritto dell'Arte nostra, sono andati più oltre che non faccia di mestiere allorchè supposero indispensabile in un Artista una scienza tanto grande e tanto universale, da porre alla disperazione qualunque giovane principiante. Così Vitruvio fra molti altri, dopo di avere annoverato le infinite doti che debbon concorrere ad arricchir l'Architetto, procedè con molta gravità ad asserire essere ancora necessario ch'è sia Giurisperito, onde non soffra inganno quanto al terreno, sul quale à da erigere l'edifizio.

Senza però dare in esagerazioni tanto eccessive, egli è certamente da dire, che un Pittore fa duopo che conosca qualche cosa di più oltre la tavolozza, ed intenda un po' più del suo modello, sia vivo, o dipinto, non essendo possibile che un uomo grossolano e privo d'ogni sorta di lettere riesca un Pittore illustre e degno di nome.

Sì, Signori; chiunque si esercita in
rap-

rappresentanze e descrizioni di cose, e gli è necessario che legga e rilegga per lo meno i Poeti nella propria o nell'altrui lingua, onde si riscaldi l'ingegno collo spirito loro, estenda la sfera delle idee, e s'avvezzi a ordinare e combinare i pensieri che egli à nella testa. Neppur bisogna che egli sia del tutto ignaro di quella filosofia, che guida alla cognizione della natura dell'uomo, e tratta delle passioni, degli affetti, de' modi, e de' costumi nostri. Bisogna insomma che sappia quanto basta de' moti che si destano nelle nostr' anime secondo le diverse circostanze, affinchè l'opera del suo pennello esponga gli oggetti rispettivi a norma della verità.

Non è però debito del Pittore che egli si ostini a rendersi il più che mai può erudito per via de' libri, e s'occupi con essi in guisa, che nocca alla parte pratica del suo operare, ed il Critico eclissi l'Artista. Un po' d'attenta lettura fatta nell'ore d'ozio gli estenderà e gli perfezionerà la mente quanto basta, senza recar danno a' suoi quotidiani lavori. E quando pure avvenga che non gli rimanga tempo da scorrer libri, s'introduca almeno nella compagnia

gnia di persone sensate e dotte, che è forse il meglio studiar che sia per coloro, a' quali mancano i mezzi e l'agio di darsi a lunghe letture. Il secolo nostro non iscarspeggia punto di tali persone, atte e volonterose per la più parte a comunicare i lumi loro ad un Artista, quando questi si mostri docile e vago d'apprendere, e tratti con rispetto e con deferenza chi se lo merita. Ammesso nella compagnia di simil gente, un giovane Pittore, troverà ben presto la via d'esser facilmente istruito, e senz'ammazzarsi sù i libri verrà appoco appoco a concepir dell'idee giuste, belle, e piacevoli agli occhi d'ognuno, e a formarfi un sistema di gusto ragionevole, applicando a' suoi propositi i concetti altrui, anche meglio peravventura, che quegli stessi eruditi non gli saprebbero suggerire.

L'effetto legittimo e desiderabile di tali studj e d'un tal conversare, verrà ad esser l'acquisto perfetto di quella nobile Facoltà, per cui si discerne ad un tratto il vero dal falso, e che comunemente si denomina Gusto, qualora si tratta delle Arti provenienti dal Disegno.

E qui, senza ch'io mi diffonda in

prop-

troppe parole, permettetemi ch' io mi ponga ad esaminar brevemente, se costea Facoltà chiamata Gusto, sia, come certuni danfi ad intendere, una cosa tanto al di là della nostra portata, che non ci si possa aggiunger niente per forza di studio; e se sia veramente tanto difficoltosa, che a chi non l'ebbe dalla cuna, debba riuscire affatto inutile lo sforzarsi d'ottenerla per via di studio e d'applicazione.

Egli fù sempremai il destino d'ogn'Arte l'essere involupata in vocaboli misteriosi ed incomprendibili, come se anche i vocaboli destinati ad esprimerne le diverse regole, dovessero conferire all'instabilità e all'incertezza, e questa fosse un tratto di sublimità. Quindi è, che chi si facesse a favellare di certe Arti con parole semplici e piane, non fareb'altro, al dire di certi vani parlatori, se non che mostrarsi uom freddo e privo d'entusiasmo, o per esprimermi alla loro ampollosa usanza, privo di quel fuoco celestiale, che dà spirito e vita alle tele, a i marmi, ed a' bronzi.

Non è già mia intenzione di degradar l'Arte nostra, e farla scender giù da quelle altissime nuvole, sulle quali

cotesta gente visionaria l'ha collocata. Io non voglio far altro che darle quaggiù in terra un più solido fondamento di quel che altri le ha dato. Egli è pur necessario che qualche volta nella nostra vita vengano da noi vedute le cose tali e quali elle sono, e si ravvisi ogni oggetto nella sua real grandezza, e senza veruna poetica nebbia intorno che lo adombri e l'oscuri.

Io permetterò dunque a cotesti sognatori del Parnaso, che quando non sappian bene ciocchè dir si vogliano, avviluppin pure i loro sensi in una certa oscurità, che gli faccia comparir facou-di e sublimissimi dicitori. Sappiansi però che non fa che appagarli di mere parole e di frasi senza significato, e si contenta di cose frivole non meno che perniciose colui, che anche nell'umil prosa volgare vuol incontrar le difficoltà delle selve dell'Elicona; aspettando follemente ad operare quando si senta mosso ed ispirato dal Genio, osservando il modo ed il tempo per invocarlo con felice successo, badando scrupolosamente al dì e alla stagione più atta ad invigorirgli la mente, ed esaminando se gli sia meglio porsi a' suoi lavori nel solstizio,

o nell'equinozio; e peggio farà pure, se si lascerà sedurre da quella stoltissima opinione, che il sottomettersi giudiziosamente alle regole già stabilite, sia cosa pregiudiziale ai voli dell'immaginazione; e peggio che peggio, se si darà a credere, che quanto più l'età gli farà acquistar senno, tanto più la luce ed il fervor dell'ingegno se gli anderanno scemando e raffreddando, anzichè divenir maggiori e più forti.

Questo capriccioso linguaggio può avere alcun senso, qualora significhi, cioè forse à significato già nel principio, cioè, che per coltivare un Arte con vantaggio, e per poterla spingere molt'oltre, fa duopo non avvolgersi di continuo nel gran mondo, ma bensì ritirarsi a certi tempi in una qualche solitudine villereccia, ed accingersi al lavoro quando il corpo non è afflitto da alcuna mala indisposizione, e la mente nostra è per conseguente più vigorosa e più capace di darsi all'applicazione. Parimente egli può riescir vero, qualora dir si voglia che un uomo dotato d'un pensar fervido e possente quand'era in sul fior dell'età, sel sia reso fiacco ed ottuso a forza d'andar lungi dalla

diritta via per molti anni; talchè fatto vecchio, non può più dare ai suoi lavori quel brío che dava loro quand'era nell'età più verde. Laddove io son persuaso che da Omero fino a Dryden, non si sia mai visto Poeta veruno, che non abbia conservato fin nell'ultim' Opere tutta quella vivezza che animò le altre da lui composte negli anni più belli, purchè il suo corpo e la sua mente sieno stati sempre sani, e non si sia punto distolto dal continuare pertinacemente nell'esercizio dell'arte sua.

L'intender materialmente le suddette metafore, o idee poetiche, mi sembra a dir vero uno sproposito non minore di quello che commetterebbe colui, il quale doppo di aver visto il ritratto d'uno scrittore rappresentato con un Genio al fianco, venisse a conchiudere, che fù realmente un Genio che gli suggerì il più bello delle sue composizioni, e che non farebbe stato se non una vera macchina, incapace delle operazioni dell'animo, senza l'ajuto di quello.

Pure certe opinioni generalmente accettate, sian vere, o nò, è cosa naturale che noi le adottiamo, senza troppo esaminarle. Elle si considerano, per

modo di dire, come se fossero un patrimonio lasciatoci da' nostri maggiori, e che dee quindi passare ai posterì tal quale lo ricevemmo noi stessi e colle medesime condizioni. Siccome però, chi si trova in cassa molto contante, e brama per avventura sapere con esattezza di quanto sia ricco, è pur duopo ch'ei si ponga minutamente ad esaminare e scegliere le buone e traboccanti monete da quelle che son calanti o di falso conio; lo stesso deve far chiunque si trova il capo pieno d'opinioni popolari, analizzando cioè la loro sostanza, ponderandone giustamente il peso, ed assicurandosi dell'intrinfeco loro valore fino all'ultimo grano. Egli è tempo adesso di far quest'esame, e di far conoscere insieme di quanta cautela e circospezione sia di mestiere per farlo bene. Genio e Gusto son due parole, che nell'uso comune passan quasi per equivalenti e sinonime; la differenza che passa tra di esse, consiste solamente in questo, che il Genio si riferisce al fare, il Gusto al giudicare; talmentechè, quando al Gusto s'aggiunga la voce fare, non s'adopra quel nome che impropriamente.

L'una e l'altra di queste facoltà, se
stia-

stiamo al dire del volgo, vanno esenti totalmente dal duro impero delle regole. Il volgo crede come per assioma, che la sostanza di esse sia in certo modo intuitiva, e suppone che il Genio da per se balti a farci fare delle cose grandi, e che col Gusto solamente si possa formar dei giudizj retti, senza punto sapere nè il come, nè il perchè delle cose, e senz'aver nessun obbligo alla ragione, a' precetti, o all'esperienza.

Ma, è egli possibile mentovare opinioni sì strane, senza che se ne scorda subito l'assurdità? Nondimeno cotali sentenze vanno tuttora per infinite bocche, e per quelle degli Artisti principalmente. Coloro tra di essi, a dir vero, i quali anno alcun poco esaminata cotesta materia, non vanno tant'oltre col loro dire. Pure anche tra quei che passano per la maggiore, io n'ò trovati non pochi, che più s'attengono all'universale opinione, che alla forza del loro raziocinio; e credono costantemente che quella cosa chiamata Gusto, non sia tanto vuota di realtà, e sia fondata sur una base ferma e salda quanto si possa.

Quel detto tanto spesso ripetuto da tanti, che del Gusto non si disputa, de-

ve la sua felice accoglienza nel mondo, a quello sbaglio, che si fa da tanti, di credere che il Gusto sia, come dissi, una qualità donataci gratuitamente dalla Natura, e da non assoggettarsi in conseguenza ad esame veruno. Gli avvanziamenti nondimeno, che tanti e tanti uomini anno fatto nelle belle Arti, per mezzo unicamente della stretta osservanza delle regole da essi studiate con somma e continua pertinacia, son pure un evidente prova, che il mentovato Gusto procede, non dalla Natura, ma sibbene dallo studio, e dal conoscimento maestrevolmente acquistato delle regole e dei precetti. Intanto non andiamo spesso d'accordo gli uni cogli altri nei sentimenti, perchè non adoperiamo sempre parole e frasi abbastanza precise, non avendo obbligo nel nostro diurno conversare di star sempre sulla più critica esattezza nell'esprimerci. Molta parte ancora se ne può attribuire a quel difetto di voci che è comune a tutte le lingue, non ve n'avendo alcuna, in cui l'uomo immerso di frequente nell'investigare, possa far capir con l'ultima esattezza ogni sua minuta e delicata idea. Per lo che molte delle discrepanze nostre dileguerannosi,

ogniquialvolta le reciproche nostre nozioni ed opinioni vengano espresse da noi con parole, il cui significato sia costantemente uniforme, e chiaramente convenuto.

Come però fare per intenderci bene gli uni cogli altri, quando il nome di Gusto vien dato indistintamente a qualunque atto della mente nostra, per cui una tal cosa, qualunque siasi, piace, o non piace? Come sia possibile capirci mai a vicenda, ogniqualvolta noi diamo lo stesso nome a certe idee aeree, e senza alcuna sostanza, che a delle verità so-
de ed inalterabili? a delle verità, che un intelletto chiaro e vigoroso fa trarre dal più intimo della Natura? Come per esempio quando diamo il nome di Gusto ad un capriccioso e sempre mutabil modo di vestirci, o ad altra tal cosa, come lo diamo pure ad un certo modo di dipignere, che non dev' essere nè capriccioso, nè mutabile! E il peggio è, che cotesto scoglio non si può sì facilmente fuggire, non essendo possibile di non adattare nel parlar nostro giornaliero un vocabolo medesimo a molte idee, comechè tra di esse diverse, non ci essendo permesso di coniare de' vocaboli

nuovi, applicabili ciascuno a ciascuna idea, e facendo pur duopo adoprare i vocaboli vecchi alla stessa maniera che sono adoprati dagli altri, e che il furon sempremai da' nostri predecessori. Ma si può ben rimediare, almeno in parte, a questo danno, individuando precisamente ciascuna delle diverse idee, a cui uno stesso vocabolo si vuole applicare.

Senza però diffonderci a favellare di quelle cose che sono oggetti de' nostri sensi, poichè non ammetton molta investigazione, nè disputa, facciam parola unicamente di quelle, che si riferiscono alla mente nostra, e che ne forman l'oggetto.

La mente nostra, quando sia perfettamente sana, non v'è dubbio che ella non abbia per oggetto la verità. Ma in che consist' ella mai? Consiste in un giusto accordo d' idee primitive; in una vaga corrispondenza delle cose rappresentate, col modello da cui si son tratte; ed in un armonia risultante da quelle molte parti, che vengono a formare un tutto; dimodochè la ragione per cui una dimostrazione geometrica, o uno squarcio di musica ben armonica ci piace, viene ad esser l'istessa per cui

un Opera di pennello ci porge diletto, quantunque volte si confaccia bene coll' originale che rappresenta.

Quelle sorgenti di piacere che le fedeli copie delle cose ne somministrano, anno dunque tutte quante l' origine loro fissa ed inalterabile nella natura, e possono in conseguenza, qual più, qual meno, esser tutte investigate e scoperte a forza di studio e di raziocinio. Il Quadro che non offre una rassomiglianza giusta, viene ad essere un quadro falso, ossia perchè le parti sue non anno la debita corrispondenza sì necessaria alla formazione d' un tutto, ossia perchè il colorito non à in ogni sua parte quella luce, quella soavità, quell' armonia che dovrebbe avere per fare un illusione agli occhi e per padroneggiare ad un tratto la mente, come una dimostrazione matematica la padroneggia.

Oltre però al rappresentare il Vero reale, fa duopo ancora che l' Artista s' accomodi al Vero apparente, all' opinione, e al pregiudizio. Riguardo alla Verità reale, quando ella è conosciuta, il Gusto il quale vi si conforma, è, e deve esser costantemente uniforme. Riguardo alla seconda sorta di Verità, la quale può
 esser

esser chiamata Verità di Convenzione, non è fissa, ma variabile. Nonostante mentre queste opinioni e pregiudizj, sopra i quali ella è fondata, sussistono, ella opera come Verità; e l'Arte, il cui ufizio è di dilettere e d'istruire la mente, deve regularsi conforme l'opinione, se vuol giungere al suo scopo.

In proporzione che questi pregiudizj si conosce esser diffusi generalmente, o da lungo tempo ricevuti, il Gusto che vi si conforma, si avvicina più dappresso alla certezza e ad una specie di somiglianza alla scienza reale, anche in quei luoghi, dove le opinioni son trovate non esser migliori de' pregiudizj. E poichè per la maggior parte essi meritano in questo caso, per conto di loro durata ed estensione, d'esser considerati come realmente veri, diventano capaci di un non piccol grado di stabilità e determinazione, stante la loro natura permantene ed uniforme.

A proporzione che questi pregiudizj diventano men diffusi, più locali e più transitorj, questo Gusto secondario diventa sempre più instabile, si scosta dalla scienza reale, e merita d'esser meno approvato dalla ragione, e meno se-

guitato nella pratica; benchè forse in verun caso egli non sia del tutto da dispregziarsi e negligerfi, qualora però non stia, come qualche volta succede, in opposizione alle più rispettabili opinioni ricevute tra gli uomini.

Avendo sin quì esposte queste preliminari proposizioni, passerò a spiegarle ed a farne l'applicazione, comunque mi torni in acconcio.

Prenderemo adunque per concesso che la ragione è un non sò che d'invariabile nella natura delle cose; e senza risalire ad un minuto esame de' primi principj, i quali mai sempre eluderanno la nostra ricerca, concluderemo che qualunque cosa mai vada sotto nome di Gusto, che noi possiam benissimo collocare sotto il dominio della ragione, egli dev'esser considerato come affatto esente da variazione. Se perciò nel corso di queste mie riflessioni posso dimostrare, che vi sono delle regole per la condotta dell'Artista, le quali son fisse ed invariabili, ne viene in conseguenza che l'Arte del Conoscitore, o in altri termini il Gusto, à parimente principj invariabili.

Se sia ricercata la ragione del giudizio

dizio che si dà alle Opere dell'Arte, e della preferenza che si accorda ad una classe dell'Arte stessa sopra un'altra, si supera forse qualunque difficoltà, col rispondere: io giudico secondo il mio Gusto; ma non ne segue però che non ne possa esser data una miglior risposta, benchè per gli ordinarij e stupidi ammiratori possa esser questa sufficiente. Nessuno è obbligato ad investigare le cause della sua approvazione, o disapprovazione.

Le Arti farebbero certamente esposte sempre al capriccio ed al caso, ed il merito o il demerito delle Opere farebbero determinati da una fantasia disordinata, se coloro che ne devono giudicare, non avessero de' principj stabili, mediante i quali vadan regolando le loro decisioni. Ed invero noi possiamo asserire senza difficoltà, che se qualche cognizione speculativa è necessaria all'Artista, lo è parimente e indispensabilmente anche al Conoscitore.

La prima idea che si presenta nella considerazione di quel che è stabilito nell'Arte o nel Gusto, è quel principio eminente del quale io ò abbondantemente parlato ne' primi Discorsi, cioè l'Idea

generale della Natura. Il principio, il mezzo ed il fine di tutto quello che è valutabile nel Gusto, è compreso nella cognizione di quel che è veramente Natura; poichè qualunque idea che non sia conforme a quelle di Natura, o a quelle universalmente ricevute, dev'esser considerata come più o meno capricciosa.

Avvertasi che in quest'idea di Natura, io sempre comprendo non solo le forme prodotte dalla Natura stessa, ma ancora la fabbrica interna e l'organizzazione, per così dire, della mente umana e dell'immaginazione. Idee generali, Bellezza, o Natura, son modi differenti d'esprimer la medesima cosa, qualora questi termini vengono applicati alla Statuaria, alla Pittura, o alla Poesia. La deformità non è Natura, ma una deviazione accidentale dalla sua consueta pratica. Quest' Idea generale adunque dev'esser chiamata Bellezza, e niun'altra cosa, per parlar con precisione, à un dritto a questo nome. Ma noi siamo ben lungi nell'uso ordinario della conversazione, dal parlare con una tale accuratezza, anzi al contrario quando criticiamo Rembrandt ed altri Pittori Fiamminghi, i quali introdussero nelle loro pit-
ture

ture storiche, rappresentazioni esatte d'oggetti singolari con tutte le loro imperfezioni, si dice: benchè non sia d'un buon Gusto, pure è la Natura stessa.

Quest' impropria maniera d' applicarè i termini, deve tenere indecisi e perplessi i giovani Studenti. Nè giova dire, che essendo l'Arte un imitazione della Natura, ne viene in conseguenza, che chi la rappresenterà più fedelmente, miglior Artista farà; perchè chiunque discorrerà in siffatta guisa, verrà a conchiudere, anche senza volerlo, che il Rembrandt, per un modo di dire, merita nella stima nostra un luogo assai più distinto che Raffaello, quando una brevissima riflessione basta pure a farci capire, che quei tali accidenti, o particolarità non possono esser Natura: poichè come può darsi che quella sia la Natura dell' uomo, la quale in due distinti individui si mostra diversa?

Il conformarsi ad una tal Idea generale, quando si conduce una qualche Opera di Pittura o Scultura, è quello che costituisce ciocchè si chiama buon Gusto; e dall'altro canto il copiare con esattezza questa e quell'altra imperfezione prodotta a caso dalla Natura, deve

costituire ciocchè si chiama cattivo Gusto. Quindi è, che nel nostro operare non bisogna prendere per bella ogni qualunque cosa tal quale ci comparisce davanti, come usiam fare nell'infanzia del nostro sapere, copiando ingordamente tutto quello che ci si para alla vista; ma bisogna sapere scegliere, e farlo con somma cura; lo che seguirà sempre, quando il giovane Artista voglia essere attivo e laborioso; perchè quanto più la mente nostra si v'è affinando a forza di vedere, d'esaminare, e di fare, tanto più divegniamo scrupolosi e difficili nelle nostre scelte, sempre a misura del metodo più o meno buono da noi seguito nel nostro studiare. La nobiltà ed elevazione di tutte le Arti simile all'eccellenza della stessa virtù consiste in quest' Idea generale; e tutta la Critica fondata sopra la più ristretta veduta di quel che è naturale, può con tutta proprietà esser denominata Critica *Vana*, piuttostochè falsa; il suo difetto consiste solamente in questo che la Verità non è bastantemente generalizzata.

Non è però che anche fra i maggiori Artisti non ve n'abbia avuti di quegli, che in certi casi singolari e difficili

ficili opinarono esser cosa buona l'imitar la Natura tal quale ne comparisce. Così il Puffino, che in generale si può dire aver avuto in mente le forme archetipe quanto qualsisia grand' uomo, per mancanza d'idee totalmente determinate sù questo proposito, si lasciò alcuna volta vincer dal pregiudizio. Si racconta di lui, che difendesse Giulio Romano nel sentirlo tacciato di non aver distribuite abbastanza bene le sue masse di chiari e di scuri, e d'aver mal raggruppate le figure nelle sue Battaglie di Costantino, affermando che Giulio aveva così fatto avvedutamente per conformarsi allo scompiglio ed alla confusione delle battaglie. Il Puffino giustifica l'accusa dargli in tal congiuntura, d'un giudizio falso, ognivoltachè si rifletta al suo proprio metodo nella condotta de' suoi Trionfi Baccanali e de' suoi Sacrifizj, poichè non badò troppo in essi alle giuste distribuzioni delle masse e de' gruppi. Sicchè, per iscusare l'apologia sua in favore di Giulio, non si può dir altro, se non che il Puffino venerava tanto le Opere degli Antichi, che volle in tutto imitarle. Le sue dipinture, come già notai in altro luogo, anno tant'aria d'

antico, che paiono antiche in realtà; e tutti fanno che i Pittori antichi non intendevan con tanta precisione con quanta i moderni intendono, l'arte di contrastar le masse de' chiari e degli scuri, e il modo di ben disporre i gruppi delle figure. Quindi è che i difetti, che il Puffino à in comune cogli Artisti de' tempi antichi, non s'anno a recare come ragioni valevoli a pregiudizio degli Artisti moderni; poichè questi anno saputo sagacemente fare una giunta bellissima all'Arte, quando trovarono il modo di disporre le masse, ed aggruppar le figure, meglio affai che non si seppe far nell' antichità.

Oltredichè nessuna apologia o scusa dee forse ammettersi in favor di chi offende in qualche arte la vista o l'udito, preziosissimi organi de' nostri spirituali piaceri. Ognuno è obbligato ad aver a cuore di non far oltraggio all'occhio, straccandolo e confondendolo, talora con delle forme e de' lumi eguali, talora con un misto di colori accozzati senz'armonia. Il nostro Shakespear dà del risalto a questa osservazione con un precetto che fa dare dal Principe Amleto a certi Commedianti: *State attenti,*

ti, dice Amleto, *a non offender l'udito con de' suoni aspri, perchè, anche nell'esprimere un torrente, una burrasca, un turbine di passione, bisogna regolar la voce, e temperarla in siffatta guisa, che l'orecchio non ne soffra, comechè lo scopo dell'Arte nostra sia di rappresentar la natura con una fedeltà inappuntabile.* Queste parole di Shakespear sembra che implicino contraddizione, se consideriamo che le passioni violente producono suoni aspri e spiacevoli. Ma quel gran Poeta giudicava, che uno strettissimo imitar la Natura, viene a costar troppo caro, quando l'imitazione non si può ottenere se non a costo di far dispiacere ai sensi, o per dirlo ne' suoi proprj termini, *sendendo gli orecchi.*

Il Pittore, egualmente che il Poeta e l'Attore, quand'è uomo di talento, e quando intende bene da quali cose la mente nostra vien diletтата, non bada mai di soverchio alla Natura ordinaria e volgare, nè va servilmente lungo l'orme sue, ma spicca de' salti baldanzosi, e si lancia di là dal confine, cercando di rapir l'animo di chi mira le Opere sue con rappresentare ogni oggetto

getto in un modo bello e nobile, senza curarsi delle minuzie: e quantunque il così fare, e l'artificio da esso usato per ottenerne l'intento, sia talvolta da gente di poca levata attribuito alla non curanza di quelle tante regole prescritte dalla ragione, il fatto stà che egli l'ottiene appunto per aver saputo conformarsi alle regole migliori, e per aver ascoltato le voci più vere della stessa ragione.

Chi si dà ad intendere, che per far bene non occorra far altro che andar dietro alla Natura tal quale si vede, presenterà all'altrui mente un piacer molto magro, e da farne pochissimo conto. Per offerirlene de' grandi, fà duopo studiar la natura dell'animo stesso, e non gli presentar se non ciò che la sua stessa natura richiede; vale a dire, mostrar- gli a vicenda cose semplici e cose varie, cose uniformi e cose irregolari, cose nostrali e cose straniere, cose rozze e selvagge, e cose eleganti ed ornate; poichè di tutte queste diversità la mente nostra gode e si compiace moltissimo, qualora esse vengano ordinate e disposte in piacevol contrasto. Ogni cosa insomma, di cui l'animo si pasce volentieri, dev'

dev' essere considerata come analoga alla sua natura, e passar per buona, ancorchè gli oggetti che se gli presentano non si veggan comunemente insieme accozzati in quelle situazioni naturali che si voglion da noi rappresentare.

In questo senso appunto la Natura dev' essere seguitata e coltivata da chiunque brama di riuscire Artista di prima sfera. Ognuno avrà potuto osservar più volte, come molti uomini d'affai scienza forniti, ma avvezzi a non ammetter per vere se non le cose suscettibili di matematica dimostrazione, non gustan troppo di quelle Arti che dall'immaginazione dipendono, ed il cui vero si deduce e s'intende per mezzo d'un'altra sorta di prove. Eppur l'acquisto di quella scienza che appartiene all'Artista, non richiede meno di quell'acume, che il severo Geometra posseder deve per giugnere all'evidenza delle sue verità. Lo sceglier quello che ci fa a proposito per condurre un'opera a compimento, richiede il consiglio della ragione quanto il richiede la soluzione d'ogni più difficil problema. Poco però gioverà la ragione per giungere al nostro intento, quando non ci spinga a porre in
non

non cale certe verità fredde e vacillanti, contenute tutte dentro a' termini del visibile. Non si può per esempio dire assolutamente, che non sia cosa ragionevole il vestire una Statua alla foggia dell' originale che ella rappresenta, qualora si voglia trasmettere a' posteri un'immagin fedele; ma bisogna però riflettere, che la veste non è parte della persona, e che passato un certo tempo, gli abiti che sono inoggi d' usanza, verranno poi ad essere oggetti unicamente delle laboriose ricerche degli Antiquarj; dimodochè, se la veste che si pone indosso alla Statua, altera e guasta quell' effetto generale e costante che lo Statuario deve produrre, fa duopo che egli non badi ad alcun abito di moda, e che la veste in certa guisa non abbia singolarità veruna, rinunziando così ad una ragione temporaria e passeggera, in favor d' un'altra che à da esser costante e perpetua.

Nel Nudo e nel pannello spicca principalmente la maggiore o minore abilità d' un Artista. Ma se costui si tenga obbligato alle usanze del vestir moderno, avverrà che il Nudo sarà tutto quanto coperto, ed i panni faranno

ranno disposti alla moda, ma non secondo le nobili regole dell'Arte. Foss'anche Fidia in tal caso, egli non potrebbe far meglio del più meschino Scultore. Nelle parti ultime di ciaschedun Arte, qualunque ignorante vada alla pari coi più valentuomini. Mosso forse da questo riflesso lo Scultore di quella maravigliosa figura del Laocoonte s'indusse a rappresentarlo ignudo, comechè il Poeta l'abbia descritto sorpreso dai due Serpenti nell'atto che stava sacrificando a Nettunno, quand'era cioè vestito degli abiti sacerdotali. Ma l'Arte non è peranco in tant'alta stima fra di noi, che si voglia in grazia sua conceder qualche cosa, siccome gli antichi fecero, e specialmente i Greci, i quali soffrirono di lasciarsi rappresentar nudi, fosser'anche Capitani d'eserciti, Legislatori, o Monarchi.

E quì a proposito di sottoporre all'esame, e quindi sceglier la ragione preponderante, o si voglia dire appigliarsi al minore dei due mali, dirò che il Rubens è peravventura biasimato a torto per aver framischiate le persone vere colle allegoriche nella Galleria di Luxemburgo.

Impegnato il Rubens in un Opera sfarzosa, come l'avrebbe potuta eseguirne almeno in egual grado senza popolar l'acqua e l'aria di figure allegoriche? In questo caso tutte l'altre considerazioni di minor conto, le quali tendono ad oscurare il gran fine dell'opera, dovevano cedere e dar luogo; egli dunque adempì a tutto quello che si era prefisso. E quando mi si voglia obiettare, che egli la sbagliò nel principio, quando concepì il pensiero di caricar quell'Opera d'ornamenti, io dirò, che questo riduce la questione ad un nuovo punto di vista; imperocchè lo stile ornamentale era il suo unico stile, nè poteva dipingere in altra forma; e forse fù scelto per questo lavoro a riguardo appunto di questo stile. Nessuno metterà in dubbio che alcuno de' migliori Maestri della scuola Romana o della Bolognese non avesse prodotta un'Opera più nobile e più dotta.

Ciò ne conduce ad un'altra importante provincia del Gusto, vale a dire di pesare il valore delle differenti classi dell'Arte, e di darle una stima conforme al loro intrinseco merito.

Certa cosa è, che tutte le Arti hanno la virtù di muover con successo tanto

tanto il nostro intelletto, quanto i nostri sensi. Supposte queste due doti, le quali vengano praticate con egual maestria, non cade disputa a quale si debba dare la preferenza; se a colui il quale rappresenta con arte eroica le passioni più grandi dell'uomo, o sìvero a colui che per mezzo d'ornamenti seducenti, tuttochè eleganti e graziosi, si cattiva per così dire, la sensualità del nostro Gusto? Egli è certamente con ragione, che le scuole Romana e Bolognese, son preferite alla Veneziana e alla Fiamminga, attesochè elle siano dirette a muovere le nostre più nobili e più degne facoltà. Lo stesso avviene nell'Eloquenza e nella Poesia, in una delle quali i rotondi periodi, e l'armonia del verso nell'altra, che sono ad esse ciò che è il colorito nella Pittura, per quanto siano in se stesse stimabili, non possono esser mai considerate di eguale importanza, che l'arte di scoprire delle verità che sian utili al genere umano, che lo rendan migliore o più sapiente. Nè quelle Opere, da cui ci verrà rammentata la bassezza e la miseria umana, saranno mai avute per eguali in dignità a quelle altre, che non desteranno se

non idee alte e nobili, o per dirla colla frase d'un Poeta Inglese, che *insegneranno ad uno Spettatore a venerarsi come uomo.*

Egli è adunque la ragione ed il buon senso, che colloca ne' posti loro rispettivi, e dà la meritata stima ad ogni Arte ed a ciascuna parte di esse, a misura dell'importanza loro, cominciando da chi dipigne la natura animata fino a quegli che rappresentan l'inanimata. Noi non accorderemo mai a veruno, che per iscusar lo stile inferiore, ardisca dire che tale è il suo Gusto; perchè quì non si tratta di Gusto; poichè egli non manca realmente di Gusto, ma di buon senso, e di giusto criterio.

Chi è perfetto in uno degli stili minori, merita, per vero dire, d'esser preferito a chi è soltanto mediocre in alcuno degli stili maggiori. Così un Paese di Claudio Lorenese dee preferirsi, per modo d'esempio, ad una Storia di Luca Giordano. E questo prova appunto quanto sia necessario a chi vuol farsi giudice di Pittura, il conoscer perfettamente in che consista l'eccellenza di ciascuna classe, onde potere assennatamente decidere quanto ciascuna siasi più

o meno accostata alla perfezione. Anche nelle opere d'un genere stesso, come nelle Pitture storiche, le quali son composte di molte parti, un'eccellenza d'una specie inferiore, purchè venga promossa ad un grado perfetto, verrà a rendere un'opera moltissimo pregevole, e compenserà in certa guisa anche l'assenza delle più sublimi qualità di merito. E' obbligo del Conoscitore, di sapere stimare quanto merita ogni maniera di dipignere; quindi è che egli non giudicherà il Bassano indegno della sua stima; il quale benchè mancante affatto d'espressione, di grazia, o d'eleganza, può però esser molto valutato pel suo mirabil gusto dei colori, i quali nell'opere sue migliori, la cedono appena a quegli di Tiziano.

Giacchè ò quì fatta menzione del Bassano, noi dobbiamo parimente rendergli la dovuta giustizia, col confessare che quantunque egli non aspirasse alla dignità di esprimere i caratteri e le passioni degli uomini, tuttavolta non à avuti molti che lo superassero nella facilità e nella verità del rappresentare animali d'ogni sorta, e nel dar loro quel che i Pittori chiaman proprietà di carattere.

Ag-

Aggiunghiamo al Bassano il Tintoretto e Paolo Veronese, pochissimo curanti tutt' e due della parte più essenziale della Pittura, che è quella d' esprimere al vivo le passioni umane. Malgrado nondimeno la loro mancanza di merito per questa parte, le Opere loro sono a ragione stimate; ma deve avvertirsi che esse non piacciono già in grazia di que' difetti, ma bensì per le loro bellezze d' un'altra specie, ad onta di dette trasgressioni. Queste loro bellezze son fondate su cert' altri Veri generali della natura, la quale sì l' uno che l' altro à saputo esprimere in alcune parti, comechè nel totale non l' abbian fatto.

Coll' ajuto di queste riflessioni che non posson esser mai inculcate abbastanza, si può scansare due errori, i quali, almeno prima, ò osservato essere stati molto frequenti tra gli Artisti, e molto vergognosi per loro; quello cioè di credere, che il Gusto ed il Genio non anno che fare colla ragione, e quello di prendere i particolari oggetti viventi per Natura.

Venendo adesso a dir qualche cosa di quella parte del Gusto, la quale,
come

come già v' accennai, non riguarda l' esterna forma delle cose, ma l' immaginazione, fà duopo notare che i principj di essa son egualmente invariabili che quegli de' sensi, e meritan d' esser conosciuti e che vi si ragioni sopra nella stessa guisa; decidendo sopra le ordinarie sensazioni degli uomini, come per appello al senso comune. Questo senso e queste sensazioni appariscono a me di eguale autorità, e d' egual peso. Un opinione intorno ad un Opera d' arte, che sia comune e generale a tutta o alla maggior parte degli uomini, ragion vuole che sia preferita alla propria d' ogni individuo, e che la sentenza privata si sottoponga in tal caso alla comune, malgrado qualunque ripugnanza d' idea tutt' opposta; e però farebbe un grossissimo errore il dire, che il cercar di stabilir delle regole universali è cosa vana e di niun giovamento.

Noi abbiam tanto di sicuro, quant' è possibile averne, che la sostanza delle nostre menti è simile in tutti, com' è la struttura esterna de' corpi. E comechè sia vero, che de' nostri corpi non se ne trovino due che sian conformi, ciaschedun de' medesimi à nondimeno una general

neral somiglianza con tutti gli altri; così appunto avvien degli animi, che quantunque varj in infinito, pur ciaschedun s'assomiglia con gli altri.

Avendo adunque gli animi nostri una somiglianza comune, egli è forza che il Gusto, perchè s'abbia a chiamar buono non sia un Gusto privato ed appartenente ad un solo; che il Gusto di ciascun individuo si conformi a quel che è di tutti, e che qualsivisa cosa avuta per buona da tutti, s'abbia per buona dai particolari; e ciò in virtù di certi principj immutabili, su' quali riposa questa tale conformità.

Da queste premesse ne segue, che per ben giudicare di qualsivoglia cosa, bisogna conoscere il carattere della mente umana. Ma egli non è possibile acquistar siffatto conoscimento, se non per mezzo dell'esperienza, come ognuno può avere osservato più volte in se stesso ed in altri.

Gran parte poi di tal conoscimento otterremo avvezzandoci ad esaminare con ogni diligenza qualunque minimo pensiero comparisca in noi stessi, e que' tanti e tanti motivi, talvolta quasi impercettibili, che in diverse e contrarie guise

guise ci muovono; cosicchè, generalmente parlando, colui che giudicherà degli altri da se stesso, non giudicherà le più volte male. E però, noi non faremo mai certi de' giudizi nostri fintantochè non gli avrem confrontati bene co' giudizi dell'universale, e gli avrem trovati uniformi.

Sia l'opinione d'un individuo contraria quanto si vuole a quella d'un altro, importa poco, perchè le private opinioni si rimangon solitarie, nè si tiran dietro conseguenza veruna. Ma una lega di tutte le opinioni degli uomini riunite in una, forma un cumulo d'autorità tanto grande, che il volerle opporre un'opinione privata e singolare, non farebbe minor temerità o pazzia, che se un sol uomo tentasse di opporre l'unica sua forza a quella di tutto il genere umano: e siccome egli è certo, che chi non conosce se stesso, non conosce neppure gli altri, così chi non conosce gli altri, non conosce neppur se stesso, e il darfi ad intendere che opponendosi alla comune opinione, uno fugge il rischio di rimanere infetto dagli errori altrui, non è se non un aprirsi la strada ad essere altiero, sofisticò, ostinato, ridicolo,

dicolo, e pieno d'ogni stranezza, e pervertir finalmente l'attività naturale delle nostre proprie facoltà.

Adunque per giudicar ben delle cose, fa duopo venire in istato di poter sottomettere senza ripugnanza la nostra all'opinione comune. E per vero dire, rimanghiam noi contenti se ciocchè noi pensiamo non vien ratificato dall'approvazione degli altri? E non è questa la vera sorgente di quel tanto disputare che si fa nel mondo, ognuno cercando sempre di tirar gli altri dalla sua?

Quegli però che conosce le varie Opere di cui gli uomini si son successivamente ed uniformemente compiaciuti per lo spazio di più secoli, e in paesi diversi, e che si trova in istato di compiacersene, à un mezzo sicurissimo onde scorgere le cose che anno qualche analogia colla mente. Quel che piacque già all'universale, e che gli piace tuttora, è più che probabile che continuerà a piacergli in futuro. Ed ecco donde le regole delle arti derivano, e sù qual stabil base si fondon tutte, per durare in perpetuo.

Nè lo studio e l'esame della mente s' à da limitare ad un arte sola, poichè

chè egli è per via d'analogia fra una ed un altr'arte, che molte verità ne vengono palesate, le quali non farebbero scoperte, nè ravvivate forse mai, se non se n' esaminasse che una sola; il che si prova dal frequente alludere che ognuno fa all'altr'arti, quando imprende a trattar della propria, onde poter dilucidare, confermare, e avvalorar le regole della medesima; imperocchè tutte le arti son connesse le une colle altre con de' legami da non si scior di leggieri (*), proponendosi tutte uno scopo stesso; quello cioè di piacere all'universal delle genti, e cercando a gara d'insinuarfi tutte negli animi nostri per la via de' sensi e dell'immaginazione; cosicchè convien dire, che tutte anno in certo modo un vincolo di parentela tra loro (**).

La forza di tutte queste considerazioni bisogna che ci conduca a concludere che il Gusto è fondato sulla natura delle cose, e ciò per via d'alcune

K 2

cause

(*) *Nulla ars, non alterius artis, aut mater, aut propinqua est.* Tertull. citato da Giunio.

(*) *Omnes artes quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune vinculum, et quasi cognatione inter se continentur.* Cicero.

cause certe e regolari, che esistono di fatto, e che muovon gli affetti e la fantasia degli uomini sempre uniformemente. Ma il conoscimento perfetto di quelle cause non s'acquista se non a forza d'investigare, il che costa fatica, diligenza, attività, e pazienza, come appunto segue quando vuoi acquistar ogn' altra sorte di scienza. Avanzandoci così passo passo, si giugne finalmente a possedere un Gusto, le cui conseguenze vengono a parere istantanee, prodigiose, e quasi magiche, a quei però che non han potuto, o voluto acquistar sapere.

E' stato osservato, e detto più volte da' più sottili indagatori, come la gente dabbene è la sola che acquista un vero e sicuro Gusto in fatto d'Arti. Nè questa opinione parrà del tutto azzardata, se prenderemo a considerare, che la gente dabbene, nel volgersi a riguardar le arti, adopra quello stesso buon abito di mente, dal qual è diretta allorchè va in traccia del vero ne' più importanti doveri della vita, e non fa che trasferire la sua solita retitudine di mente da cosa a cosa, sempre avida di trovare delle verità salde, sostanziali, e durevoli, ove appoggiare i suoi virtuosi affetti, senza

senza far caso di que' minuti oggetti che non son avuti per buoni e per importanti in tutti i paesi, ed in tutti i tempi.

Ogni arte à, come la nostra, certe regole che son sempre permanenti, e cert' altre che sempre vacillano. Ed esaminando con somma diligenza in che le differenze consistano, verremo a comprender chiaramente, che altre dipendono dall'incertezza del costume e dell'abito, altre poi son fissate sulla natura delle cose.

Per distinguer dalle altre quelle cose che anno un solido fondamento di verità, bisogna aver ricorso alla prova, che alcuni dotti propongono per accertarsi se un qualche scritto sia buono o cattivo; la qual prova consiste nel tradurlo in un'altra lingua, ed osservar se il suo pregio persevera. Così per assicurarci se un Opera della nostr'Arte sia o nò di qualche vaglia, fà duopo vedere se piace ad ogni persona, in ogni età, ed in ogni paese. Guardiamci bene dal meritarsi un approvazione che sia dovuta a qualche località o a qualche accidentale associazione d'idee.

Lo stesso si può dire di tutte le u-

fanze e di tutte le varie maniere di viver tra gli uomini. In qualunque luogo, in qualsiasi tempo, e da qualsivoglia nazione si prescrivono e sono state prescritte certe formule e segni d'urbanità e di civiltà; essendosi trovato, che senza di ciò l'umana società non potrebbe esser troppo durevole. Ma il modo di mostrarci a vicenda urbani e cortesi varia incessantemente secondo le nazioni e secondo i tempi. L'idea generale è, che ciascuno dee mostrare di rispettar l'altro con umiliar se medesimo; ma il modo di farlo è vario dappertutto, consistendo quì nel togliersi la berretta di capo chiamando la fronte, là nel cavarsi le piane da' piedi, e prostrarci. La massima di usarsi rispetto in generale è fondata nella natura delle cose; ma gli atti stessi sono arbitrarj e mutabili. Or farebb' egli giusto il conchiudere che tali parti, per dir così, ornamentali vanno spregiate, perchè inventate furono dall'arbitrio? Anzi, chiunque fa poco caso di esse, e vuol rifiutarle tutte alla riufofa, opera contro la natura e contro la ragione. E siccome il viver nostro riuscirebbe imperfetto senza l'estrinfeco della civiltà; così le arti sarebbero imperfette

altrettanto senza l'accompagnamento de' loro ornamenti.

Si concede senza difficoltà, che le bellezze risultanti dagli ornamenti non debbon competere colle reali e permanenti date dalla Natura alle cose: pure farà duopo in ogni modo intenderle bene, se vogliamo che il Gusto nostro riesca squisito e perfetto. E per vero dire, dagli ornamenti medesimi ottengon le arti le loro rispettive forme e caratteri, più che dalle loro intrinseche e maggiori bellezze; nella guisa stessa che si conosce da qual parte spira il vento con buttare in aria una piuma, anzichè qualche altra cosa di peso maggiore.

La più cospicua differenza che passa fra le scuole di Roma, di Bologna, e di Venezia, consiste più assai nell'effetto generale prodotto dai loro particolari coloriti, che non da altre loro perfezioni particolari; almeno da que' loro diversi coloriti, le differenze si scorgono alla prima occhiata. Segue appunto lo stesso in Architettura, dove i differenti ornati assai meglio che le proporzioni, son quegli che ne fanno a un tratto conoscere a quale Ordine le colonne d'un edifizio appartengano; l'Or-

din Dorico è distinto da' *triglifi*, l'Jo-
 nico dalle volute, il Corintio da' foglia-
 mi. Nella stessa guisa quel che ci fa di-
 stinguere ad un tratto uno squarcio d'
 Eloquenza da una semplice narrazione,
 egli è l'ardito adoperare di quegli or-
 namenti che vanno sotto il nome d'e-
 spressioni figurate o metaforiche. Così
 la Poesia vien distinta dall'Eloquenza,
 non solo perchè usa parole più vive ed
 energiche, ma più per l'ornamento del
 verso, carattere principale ed essenzialis-
 simo d'ogni sorta di Poesia, senza di
 cui non può esistere. Egli è vero che
 l'uso à assegnati varj metri a varie for-
 te di poemi, e che nell'Inghilterra non è
 ancor ben deciso se la poesia abbia da
 essere in versi rimati, o in versi sciolti;
 ma disputiam pure quanto vogliamo a
 favor di questa o di quella forma, sian
 però tutti d'uno stesso parere, che un
 ornamento metrico è essenzialmente ne-
 cessario a quell'Arte.

Tanto nella poesia, quanto nell'e-
 loquenza, il Gusto è quello che decide
 intorno al vero modo di adoperare i vo-
 caboli e le metafore; il Gusto dichiara
 all'anima quando le bellezze d'entrambi
 cominciano ad aver dell'affettato, del
 falso.

falso brillante, o dell' eccessivo; il Gusto guida rettamente il nostro giudizio nell' una, e nell' altra; ma perchè noi ci possiam guidare con rettitudine bisogna che egli sia formato preventivamente a forza di studio, e nutrito di giuste idee acquistate già nell' esame di quelle Opere che sono state approvate per buone, come già si è detto, dall' universale degli uomini in varj tempi ed in varie contrade. Tanto la poesia quanto l' eloquenza, anno tutt' e due un' eccellenza essenziale ed intrinseca, fondata stabilmente sulle passioni e sugli affetti in qualunque lingua. Entrambe però anno certi ornamenti loro particolari, che sono affatto arbitrarj; dimodochè una cosa che sarà tenuta per grande e per maestosa da un Popol d' Oriente, considererassi come ampollosa e gonfia da' Greci e da' Romani; e per l' opposto una cosa di questi medesimi passerà per fredda ed insipida presso gli Orientali.

S' aggiunga in commendazione degli ornamenti da usarsi da un Artista, come egli è per loro mezzo che un Arte ottiene quel compimento che ella si propone. Il dotto Fresnoy molto argutamente chiama il colorito nella pittura,

Leno Sororis, il Mezzano della Sorella; poichè in sostanza egli stesso principalmente procaccia amanti ed ammiratori all'altre più grandi e più importanti eccellenze dell'Arte.

La raffinatura di mente che occorre per ben capire e raffigurar bene le cose, e che rende un uomo capace d'ottima scelta in fatto d'ornamenti, pare che sia la stessa che si richiede per poter acquistare le altre più importanti parti dell'Arte. La sola differenza consiste in questo, che la dose d'ingegno necessaria per quell'oggetto, non è di tanta estensione, che l'altra.

Spieghiamo alcun poco questo sentimento coll'esempio di quel che si chiama Moda, quando si tratta del vestire comune. Tutti siamo d'accordo che sia nella moda un gusto buono, ed un gusto cattivo. Le parti che compongono i nostri abiti, variano continuamente dal grande al piccolo, dal largo allo stretto, dal corto al lungo, ed al contrario. Ma, cangi la Moda quanto si vuole, la forma generale degli abiti non cangia mai, e si conserva sempre, malgrado la detta varietà. Colui però, che inventa una varietà di maggior vaghezza, o s'abb-

abbiglia in una foggia più elegante degli altri, se egli avesse rivolta la sua fagacità in cose di maggior momento, non è egli probabile che vi sarebbe riuscito superiormente a chiunque?

Il Gusto nel vestire è uno de' più ordinarj soggetti a cui questo vocabolo si possa applicare; contuttociò, come notai pur dianzi, avvi una certa sorta di vero anche costì, comechè fondata sur' una base di pochissima sodezza, se si consideri specialmente quante, e quanto varie sian le mode usate di mano in mano dalle Nazioni; nè v' à mezzo veruno di determinar quali mode la vincano sulle altre in fatto di gusto, poichè tutte si allontanano quasi egualmente dalla Natura.

Supponghiamo un Europeo, che si sia ben fatta la barba, abbia la parrucca in testa, o se pure à i capelli proprj, se gli abbia acconci con pomata e farina, e che escendo così di casa s' incontri in un *Cheroccheo* d' America ben ben colorato la fronte e le guance di finopia, secondochè giudicò richiederfi per apparir più vago agli occhi delle persone. L' uno mira l' altro, inarca il ciglio di stupore, e pensa come mai co-

fui abbia potuto conformarsi alla moda del proprio paese, che gli par tanto strana ed irragionevole. Il primo però, che proromperà in risa all'aspetto dell'altro, quegli è de' due il più barbaro.

Coteste mode son tutte ridicole egualmente, nè è pregio dell'opera il cercare qual di loro sia la meglio e la peggio, o procurar che si cangino, poichè egli è più che probabile che elle non si cangerebbero se non in altre ugualmente distanti dalla Natura. Il solo caso, in cui l'indignazione può accendersi con qualche sorta di ragione, egli è quando la moda viene ad esser penosa, come quella che si pratica nell'Isola d'Otaiti, di foracchiarfi le carni; o sivvero quand'è dannosa alla salute, come quella che usano le nostre femmine d'allacciarsi la vita più strettamente che possono.

Accade nel vestire lo stesso appunto che nelle cose di maggior momento. Le mode comincian da quegli che son collocati più in alto degli altri dalla loro nascita, dal loro grado, e dalle loro ricchezze. Nè in altra guisa molti ornamenti dell'Arte nostra, quegli almeno di cui non si può render veruna ragione,

gione, sono da noi adottati tali quali ci furon trasmessi, e gli stimiamo unicamente per conto de' gran personaggi, da' quali siamo avvezzi a vederli usare. E perchè Roma e la Grecia sono i fonti principali, da cui qualunque sorta d' eccellenti cose è scaturita, a quell' alto rispetto da noi dovuto a quelle Nazioni pel tanto sapere che ne tramandarono, aggiunghiam di buon grado l'approvazione nostra d'ogni ornamento e d'ogni costume usato già da essi, non eccettuando neppur le mode del loro vestire. Ed è facile l'osservare, che non contenti di solo mirare quelle lor mode nelle statue che ci rimangono, non abbiam la minima ripugnanza di vestir quelle de' nostri Eroi alla maniera Greca o Romana; potendo anzi appena soffrire una statua, quando non sia armata o togata alla foggia loro.

Molte figure de' grand' uomini delle dette Nazioni son venute sino a noi per mezzo della Scultura; ed in Scultura pure tutti i migliori saggi dell' Arte ci sono stati tramandati dagli Antichi. Avvien di qui, che le idee nostre profondamente radicate nella personal dignità di que' grand' uomini, e strettamente connesse colle idee

dee

dee della somma squisitezza con cui que'
 medesimi furon dagli antichi Artefici rappre-
 sentati, non si possono staccar più l' una
 dall' altra nelle menti nostre. Lo stesso
 però non avviene in Pittura; e la ragio-
 ne si è, che nessun antico ritratto d'al-
 cun grand' uomo è venuto fino a noi;
 per la qual cosa non s'è potuta forma-
 re in noi un egual connessione d' idee.
 Quindi ne segue, che nessun giudizioso
 Professore ardirebbe rappresentare in un
 quadro un moderno Capitano d' eserciti
 abbigliato alla foggia militare antica, co-
 me non ardirebbe vestire la statua col
 moderno Uniforme. Ma perchè gli an-
 tichi ritratti ci mancano onde poter mo-
 strar la prontezza nostra nell' adottar le
 fogge delle antiche vesti, molti di noi
 vanno dietro a que' celebri uomini che
 dipinsero in un secolo più vicino al no-
 stro, e se ne vagliono come d' un auto-
 rità, alla quale non vi sia che apporre.
 Nè ci contentiam solamente di ammirar
 que' ritratti, di cui il Vandyke arricchì
 la nazione Inglese, ma spingiamo la no-
 stra approvazione più oltre, onorando
 per fino quegli abbigliamenti, che il ca-
 so volle che fosser di moda nel tempo
 suo. Non vi sovvien' egli, o Signori,
 quant'

Quant'era comune, non sono ancor molti anni passati, il vestire ogni nostro ritratto alla Gotica? Nè quella pratica s'è peranco del tutto lasciata. Bisogna però dire altresì, che seguendo la detta maniera, venivasi a dare a de' ritratti mediocrissimi la stess'aria e lo stesso effetto di quei del Vandyke; sicchè alla prima occhiata sembravano assai migliori che non erano; e chi specialmente aveva la vista assuefatta a vederne, non poteva quasi fare a meno di non compiacersi di quelle sue maniere d'abbigliamento dovunque le ritrovava, tratto dalla forza poco meno che irresistibile d'un invecchiato costume, che equivale ad una seconda Natura, a cui bisogna sapersi conformare quando si tratta delle parti secondarie dell'Arte nostra. Oltre poi a quella molta propensione che naturalmente abbiamo verso qualunque cosa antica, deesi ancora avvertire, che quegli abiti Gotici anno assai del semplice, consistendo in poco più che in un sol pezzo di panno, ed in conseguenza essendo non tanto capricciosi e strani quanto quegli che sono in voga al presente.

Nella stessa guisa abbiam pure adottati in Architettura gli ornamenti usati dagli

dagli antichi, per la sola ragione che gl'imparammo da loro: e quantunque ciascuno di noi conosca molto bene, che le bellezze le quali la nostra immaginazione concepisce in quegli ornati, non son molto appoggiate alla natura ed alla ragione; pure, se un qualche Architetto, persuaso di questa verità, volesse inventare un qualche altro nuovo Ordine d'egual uso, e di maggior bellezza, cosa che per modo d'argomento daremo ora per possibile, non v'è il minimo dubbio che quel suo nuovo Ordine non incontrerebbe gradimento veruno; tanto gli Ordini antichi anno il costume e la prevenzione dalla loro, e tanto debole antagonista è la novità, quando pretende di competere colla prevenzione e col costume; fofs'anco assistita dalla natura e dalla ragione.

Male adunque farebbe chi s'ostinasse a voler sostituire degli ornamenti nuovi agli antichi, doppochè gli antichi anno vinte le opinioni di tutti. Si può far bensì novità, quando si tratti di sostituire agli ornamenti, delle bellezze primarie; ed anche in un tal caso fa di mestieri badar bene che la sostituzione sia tale, da bilanciare quella confusione

fusione e quel disgusto che per lo più accompagna la novità.

A tutte queste osservazioni possiamo aggiugnere, che anche la durevolezza de' materiali contribuisce molte volte a dar la preferenza ad un oggetto sull'altro. Gli ornamenti d'un edificio comunque dipendan dal gusto, son composti di materiali di gran lunga più durevoli che quegli delle vestimenta. Bisogna dunque nell'edificare conformarsi più assai che nel dipignere, a quelle usanze o regole, che anno dalla loro la prevenzione ed il costume di più secoli.

Fà duopo andar cautissimi nel rifiutar certe usanze invecchiate, di cui la gente non sà spogliarsi. Noi siamo creature impastate di pregiudizj; ed è impossibile lo fradicarceli tutti d'addosso; basta tenerli sottoposti alla ragione, quanto la nostra debolezza permette; lo che, per vero dire, non consisterà quasi in altro che in costringere i piccoli errori e le prevenzioni locali e temporarie, a cedere il luogo a quegli altri errori, ed a quell'altre prevenzioni, che anno già durato lungo tempo, e che probabilmente dureranno altrettanto.

Colui però, che prende a dipigner
ri-

ritratti, e brama di conferir della dignità ad un suo soggetto, che supporremo una bella Dama, non la dipinga già in abito alla moderna, poichè la sola forza dell'essere abito troppo familiare all'occhio, basta a distruggere ogni sorta di dignità; badi bensì che l'Opera sua venga a coincidere con quelle idee, e con quelle fantasie, che egli può supporre che serviranno di regola a chi la vedrà, per formarne giudizio. Se poi egli vuole ottener sicuramente l'effetto che gli propongo, il savio Ritrattista abbigli la sua Figura in guisa, che abbia un po' dell'antico per farla apparir maestosa, e un po' del moderno per farla riescir somigliante. Facendo così, non solo le Opere sue s'adatteranno bene col nostro naturale affetto per le cose che ci stanno continuamente dintorno, ma converranno ancora col nostro gusto pel semplice antico, il quale si può forse dire non esser altro che una dotta e scientifica prevenzione.

Nè quì farà fuor di proposito men-
 covare una Statua fatta in Parigi per rap-
 presentare il Sig. di Voltaire da un in-
 signe Scultore; il quale, dimenticando
 quel rispetto che si deve aver per le
 pre-

prevenzioni anche le più strane, volle farla del tutto nuda, scarna e secca, tal quale è il corpo dell' originale. Ma quale fu mai la conseguenza? Quella appunto che doveasi aspettare: si ripose, cioè, la Statua nella bottega dell' Artefice, invece di divenire un ornamento pubblico a seconda dell' intenzione degli Ammiratori del Sig. di Voltaire, che avevan concorso alla spesa.

Ecco quel che accade a chi si vuol porre all' impegno di riformare una Nazione, supponendo ch' ell' abbia un cattivo gusto. Non si conclude nulla quando uno s' ostina ad andar bruscamente contro la corrente; bisogna che le menti degli uomini sian preparate a ricever quel che è nuovo per loro, ed una riforma è l' opera di lungo tempo. Un gusto nazionale, siasi pur cattivo quanto si vuole, non è possibile cangiarlo tutto in un tratto; e bisogna usare indulgenza quando si tratta d' errori invalsi di lunga mano, e ben radicati in tutte le teste. Andiam pure innanzi passo passo, e giungeremo dove vorremo; cioè a fare adottare ed approvare ai popoli certe cose, che obbligati dalla violenza non avrebber mai approvate nè adottate in verun con-

to. Quando Batiffa Franco fù scelto in-
fieme con Tiziano, con Paolo Verone-
fe, e col Tintoretto ad ornare la libre-
ria di San Marco di Venezia, il Saggio
da lui dato, racconta il Vafari, foddifece
affai meno, che alcun di quegli
altri. E come potev' essere altrimenti?
Lo ftile gaffigatiffimo della fcuola Ro-
mana non era da pretendere, che doves-
fe piacere a degli occhi avvezzi da lun-
go tempo allo fplendido luffureggiare de'
Veneti Colorifti. Se i Giudici delle O-
pere di que' quattro Valentuomini avef-
fer dovuto effer Romani, è molto pro-
babile, che la fentenza farebbe venuta
al contrario; perchè nelle parti più no-
bili dell'Arte, il Franco non era certa-
mente ad alcun de' Competitori inferio-
re. Concludo adunque, o Signori, che
lo fcopo mio principale nel prefente Di-
fcorso, è ftato quello di dimoftrarvi che
v' à nella Natura una forma originale del
buon Gufto, come ve n' à una della bel-
lezza del corpo umano; che il cattivo Gu-
fto è una cofa tanto facile a vederfi e
conofcerfi quanto qualsivoglia bruttezza,
ftravolgimento, o ftorpiatura nell' efterno
delle perfone; che finalmente il vero ed
effenzial Gufto deriva da quell' uniformi-

tà che regna nella comune opinione, e che a quell'uniformità s'ha da ricorrere per ottenere un conoscimento non dubbio delle forme generali che la Natura produce, e dall'esame delle quali vien poi l'idea della più perfetta bellezza.

S'egli è vero adunque che la vera e perfetta bellezza risulti da un profondo esame delle uniformi, eterne ed immutabili leggi della Natura, e che per conseguente ella non può esser che una; e se io non m'inganno quando dico, che oltre a questa verità o bellezza primaria, ve ne sono altresì delle secondarie, che procedono da molte prevenzioni locali e temporarie, da varie mode e fantasie, e da molte accidentali connessioni d'idee; se non mi prendo gioco nè di me, nè di voi, quando asserisco, che cotale verità secondarie hanno anch'esse una loro base, ancorchè incerta nella naturale struttura delle menti nostre; ne verrà per necessaria conseguenza, che tutte coteste verità, e bellezze meritino e ricerchino l'attenzione dell'Artista, ognuna in proporzione della loro maggiore o minore influenza sull'Arte. E lasciatemi aggiugnere, che siccome quelle verità e bellezze non devo-

no oltrepassare i loro giusti limiti, così non arrestano e non infievoliscono punto, in chi abbia un Gusto veramente buono e bene ordinato, la virtù di quelle regole e di que' precetti generali, che soli possono conferire all'Arte nostra una dignità vera e durevole.

Il formarsi così un Gusto retto e sicuro, è cosa che indubitatamente dipende da noi quando ci vogliam rivolgere davvero a chiedere ajuto alla ragione ed alla filosofia. Da esse ci bisogna pigliar in prestito la bilancia, con cui pesar si debbono con ogni più diligente cura tutte le innovazioni, che vorranno venire malgrado nostro a pararcisi davanti. Già lo sò benissimo, che il ripugnare che tutti fanno a lasciar entrar la filosofia nelle floride regioni del Gusto, non è se non una paura, che ella non venga a frenar troppo i voli balanzosi dell'immaginazione. Ma la bisogna v'è diversamente, nè la paura suole andar di conserva colla filosofia. Tutt' al contrario, quando questa ci avrà alquanto illuminati e riscaldati col suo spirito, ci sentiremo pieni d'un coraggio superiore, e troveremo che ella sostituisce ad un nostro vano presumere una

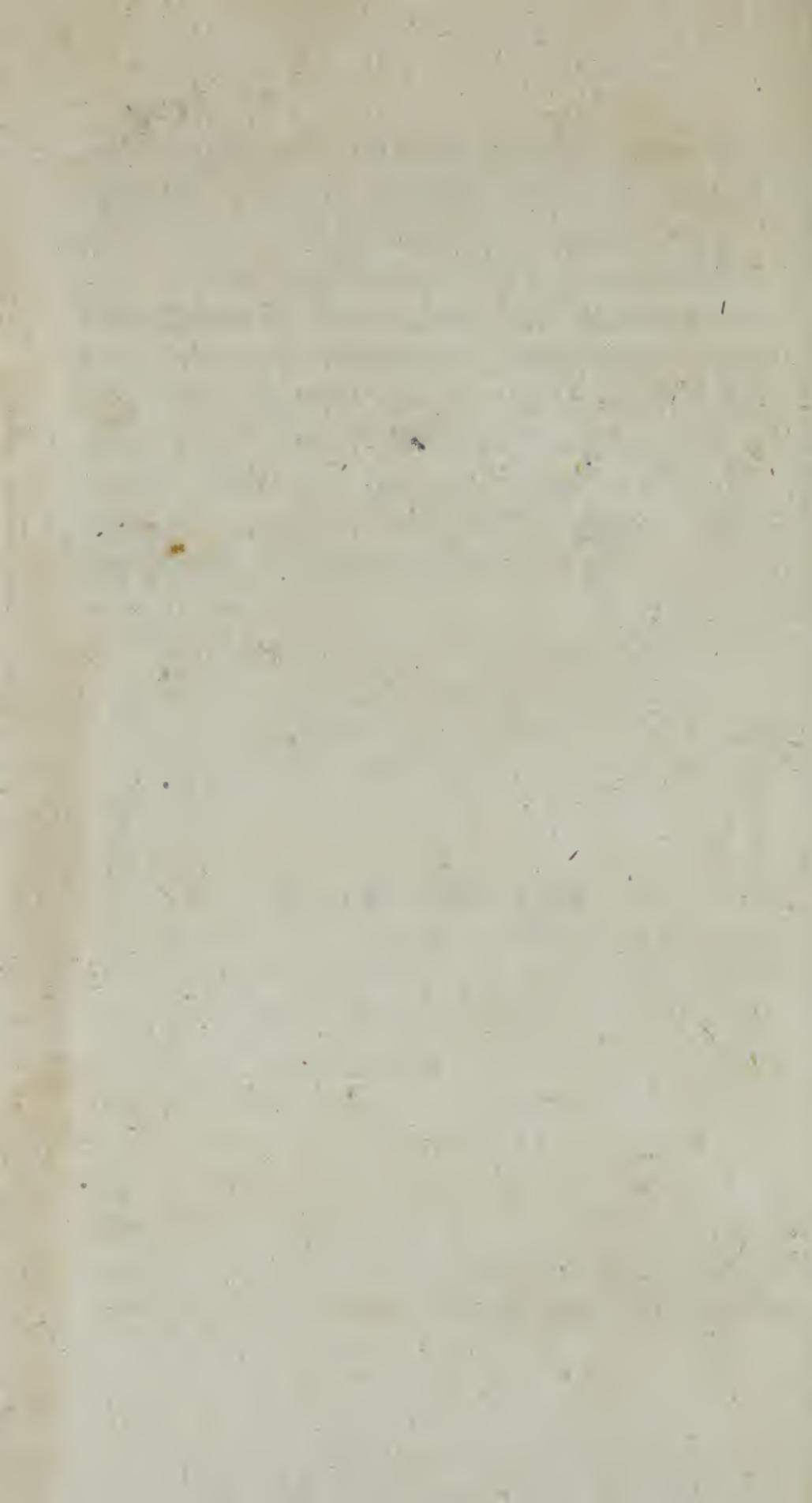
ragione vol fermezza di mente. Chi poi possiede una dose di vero Gusto, ottenuto a forza di studio e fatica, farà sempre un uomo dotato d'un senso retto per ogni verso ed in ogni cosa. Quell' inventare, che ricusa e teme l'esame della filosofia, s'assomiglia in certa maniera ad un di que' sogni che si fanno da' cervelli infermi, anzichè assomigliarsi all'alto entusiasmo d'un vero e saldo intelletto. I più straordinarj voli della fantasia, bisogna che sian guidati e diretti dalla ragione; essendochè io son d'avviso, che la ragione opera sempre con maggior possanza, e sempre insegna meglio, quanto più tempo l'è dato a riflettere.

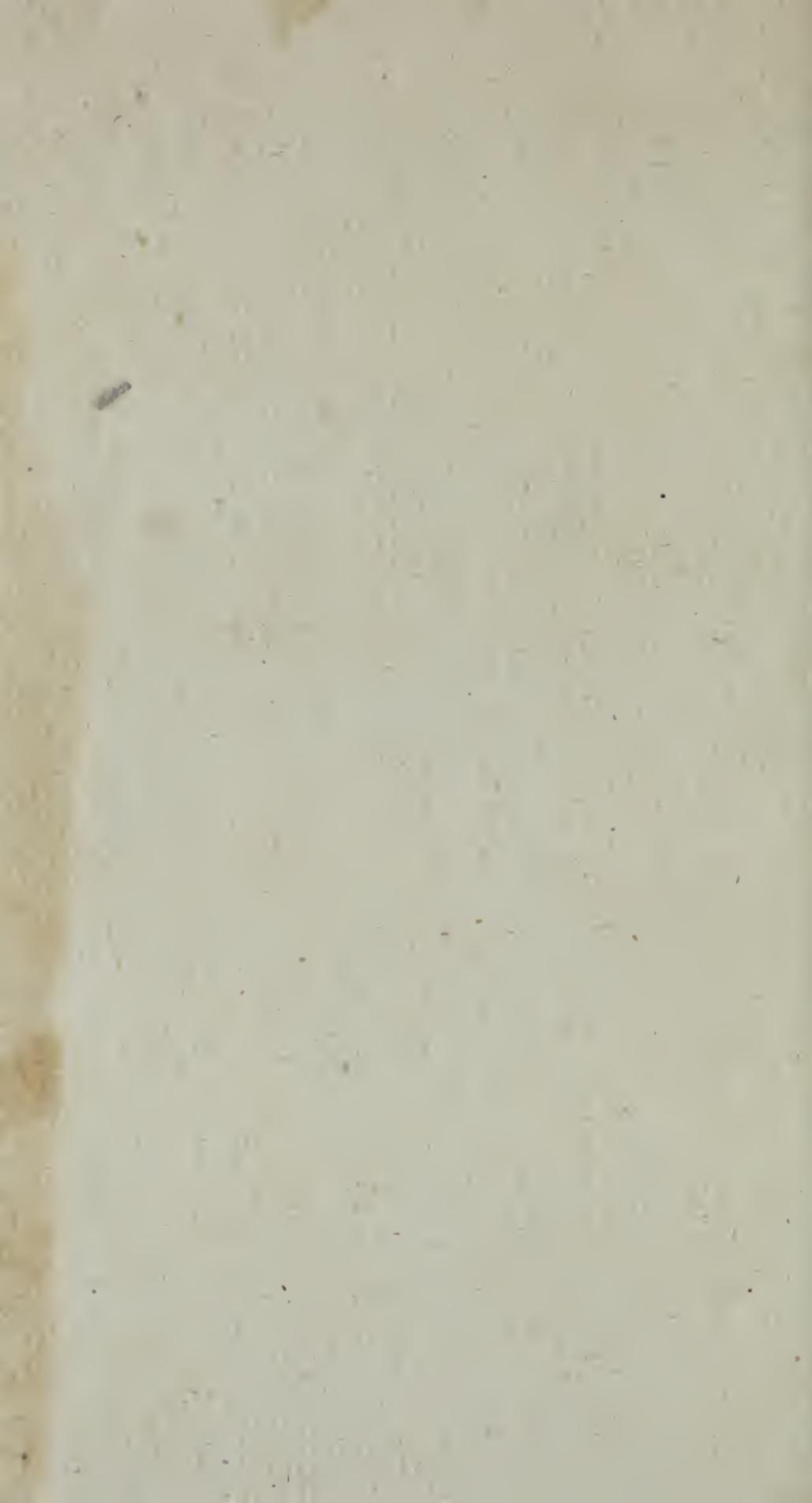
Non posso a meno di non soggiungere ancora come per ultima osservazione, che gli uomini più distinti e più illustri per opere di genio e di fantasia, furon pure in ogni tempo egualmente rinomati per sommo senso nelle opere d'erudizione e di critica. Platone, Aristotile, Cicerone ed Orazio fra gli antichi, Boileau, Cornelio, Dryden e Pope fra i moderni, son certamente grandi esempj d'uomini, il cui genio e la fantasia non fù nè limitata, nè guasta, nè distrutta dal sottomettersi alle regole
ed

ed ai precetti. Poss'io dunque non lusingarmi che la conseguenza di quanto v'ò detto e inculcato fino al dì d'oggi, non abbia a produrre a suo tempo il debito frutto? Non abbia ad eccitare in voi un vivo desiderio d'intender bene le norme seguite da' più celebri Maestri dell'Arte nostra? E debb'io temere che quelle stesse norme non saran da voi rispettate, amate e seguite, tostochè pervenghiate a conoscerle?

F I N E.

SPECIAL

88-13

6143

